ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ»

Утверждена приказом
директора БПОУ ВО
«Губернаторский колледж
народных промыслов»
Приказ № 312 от 21. 09.2016

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПО ПРОФЕССИИ 13209 «КРУЖЕВНИЦА»

ДИСЦИПЛИНА

«НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

Вологда

2016 г.

Организация-разработчик:

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов».

Разработчик:

Садовская Галина Михайловна, преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»;
Спешилова Зоя Анатольевна, преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов».

Рассмотрена на методической комиссии БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов».

Пояснительная записка

Программа разработана для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получающими профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессии «Кружевница».

Нормативная база для разработки программы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 73;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения от 18 апреля 2013 г. № 292;
- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов».

Учебный план предусматривает не только овладение профессией, но и формирование общей художественной культуры обучающихся. Поэтому, наряду с другими художественными дисциплинами, учебный план отводит 70 часов на изучение предмета «Народные художественные промыслы».

При разработке рабочей программы была введена тема, посвященная художественным ремеслам и промыслам Вологодской области таким как: кружевоплетение, вышивка, художественная обработка дерева и бересты, узорное ткачество, художественная обработка металла, гончарство. Эта тема позволяет обучающимся познакомиться с историей и развитием художественных промыслов Вологодской области.

Предусмотренный программой объем знаний, дает так же возможность обучающимся познакомиться с историей и современным состоянием художественных промыслов других регионов России.

Основная задача программы направлена на развитие чувства прекрасного, на понимание и приятие народного творчества, на воспитание потребности сохранения и развития народных художественных промыслов, так как именно они лежат в основе любого искусства, на воспитание любви к родному краю.

Изложение материала дается в доступной форме и подкрепляется демонстрацией образцов художественных изделий, просмотром презентаций и фильмов. После изучения каждой темы проводится устный или письменный текущий контроль, направленный на систематизацию полученных знаний. В целях активизации познавательной деятельности и приобретения необходимых умений проводятся практические работы, предусматривающие проверку знаний и умений, полученных учащимися в процессе изучения соответствующей темы.

В результате изучения программы обучающиеся должны иметь представление о названиях промыслов и основных центрах их изготовления, по внешним признакам различать представленные образцы промыслов, иметь представление о технологии производства и современном состоянии промыслов.

Изучение материала представлено разными методами и формами: лекции, практические работы, самостоятельные работа с текстом пособия, беседы, просмотр фильмов и презентаций.

В процессе обучения при реализации индивидуального подхода учитываются специфические особенности, возможности и способности, характер заболевания каждого (лица с ОВЗ и инвалиды – нарушения опорно-двигательного аппарата, общие соматические заболевания, снижение зрения и слуха).

Для улучшения качества процесса обучения используются дидактические наглядные материалы и учебное пособие.

Учебное пособие предполагает самостоятельное изучение несложных тем и проведение разноуровневого контроля в зависимости от индивидуальных особенностей и способностей учащихся.

Практические работы, выведенные в отдельные задания, призваны перевести теоретические знания учащихся на практический уровень и являются закрепляющим моментом каждого теоретического раздела. Они включают в себя:

а) рассмотрение и изучение образцов с использованием альбомов, репродукций, открыток;

б) формирование умений определять вид промысла и материал, из которого сделан образец;

в) умений дать краткую устную и письменную характеристику изучаемых изделий народных промыслов.

После изучения всего материала проводится контрольная работа по пройденным темам. Обучающимся необходимо ответить на ряд вопросов в устном или письменном виде, определить заданные изделия и коротко охарактеризовать их (как называется промысел, из какого материала выполнены изделия, как они изготавливаются). Во время работы можно пользоваться учебным пособием.

Тематический план

№	Наименование темы	Лекции	Практические работы	Всего
1.	Введение. Народное искусство, его своеобразие и художественная ценность	1	-	1
2.	Народные художественные промыслы России.	3	-	3
3.	Художественные промыслы и ремесла Вологодской области.	10	4	14
4.	Художественная резьба по дереву.	4	2	6
5.	Художественная роспись по дереву.	4	2	6
6.	Народная вышивка.	4	2	6
7.	Контрольная практическая работа по пройденным за I курс темам.	-	2	2
8.	Коклюшечное кружевоплетение.	2	-	

				2
9.	Узорное ткачество.	2	2	4
10.	Художественная керамика.	6	2	8
11.	Художественная обработка металла.	6	-	6
12.	Художественные лаки.	4	2	6
13.	Художественная роспись тканей.	2	2	4
14.	Диагностическая контрольная работа.		2	2

ИТОГО: 70ч.

Содержание программы

Тема 1. Введение. Народное искусство, его своеобразие и художественная ценность.

Основные понятия**.** Народное искусство, традиции, коллективность народного искусства, творческий ручной труд, крестьянское искусство.

Основная ценность народного искусства состоит в том, что оно сохранило и подарило нам все те духовные и эстетические ценности, которые веками накапливали предыдущие поколения людей.

Своими корнями ***народное искусство*** уходит в глубокую древность и, поначалу, оно не осознавалось как искусство. Изготавливая предметы быта, одежду, посуду, орудия труда и боевое оружие, человек стремился придать ему красивую форму, украсить орнаментом, выражая при этом свое восприятие окружающего мира, представление о счастье и красоте, придавая им при этом *неповторимый национальный характер*. Возникая на самых ранних стадиях человеческого развития и сопровождая народ на всех этапах его жизни, народное искусство составляет основу всякой национальной культуры.

После изучения темы обучающимся необходимо:

иметь представление - о характерных чертах народного искусства:

коллективность, творческий ручной труд, использование природных материалов, преемственность традиций;

Тема № 2. История развития народных художественных промыслов России.

Основные понятия**:** Народные художественные промыслы, художественное ремесло, художественная обработка металла, гончарство, камнерезное и косторезное искусство, узорное ткачество, вышивка по холсту, золотое шитье, художественная обработка дерева, набойка, кружевоплетение, «Кустарный музей».

Художественное ремесло *– это мелкое ручное производство художественных изделий из природных материалов с применением ручного труда.* Условия крестьянской жизни способствовали развитию народных ремесел – тощая земля и малые наделы, длинные зимы, обилие лесов, гончарных глин, льноводство. Сначала это было мелкое ручное производство художественных изделий только «для себя». Постепенно домашнее ремесло превращалось в мелкое товарное производство.

К моменту создания Киевской Руси народные ремесла достигли высокого уровня развития.

После изучения темы обучающимся необходимо:

знать -определение понятий «народные художественные промыслы», «художественное ремесло»;
- виды народных ремесел Древней Руси;
- виды художественных промыслов России**.**

уметь - определить художественные изделия из металла, глины, дерева;
- определить узорное ткачество, вышивку, набойку, кружево.

Тема № 3. Художественные промыслы и ремесла Вологодской области.

Основные понятия**:** Кружевоплетение, вышивка, резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, уфтюгская роспись, узорное ткачество, эмальерное и черневое искусство, просечное железо, гончарство.

В истории отечественной культуры особое место принадлежит ***мастерам Русского Севера***. Это связано с богатством и своеобразием нашего края. Растительный и животный мир северного края очень разнообразен, он имеет огромные водные и лесные просторы, дающие великолепный природный материал. Кроме этого северная земля не знала ордынского нашествия, разорившего дотла многие земли и города Древней Руси, и не знала жестоких форм крепостничества.

Эти особенности, а так же наличие свободных земель, всегда привлекали к себе людей из других краев. Поэтому вологодская земля стала своеобразным заповедником *северной русской культуры.* Здесь были развиты *различные виды народного искусства:* ***резьба и роспись по дереву, гончарство, ювелирное дело, художественная обработка металла, ткачество, вышивка, кружевоплетение.***

После изучения темы обучающимся необходимо:

знать - виды народных ремесел Вологодской области;

уметь - различать изделия народных художественных промыслов Вологодской области;

Тема № 4. Резьба по дереву.

Основные понятия**:** Хвойные и лиственные породы деревьев; ажурная, рельефная, объемная резьба; домовая и корабельная резьба, богородская игрушка;

Художественная обработка дерева была известна с 9 века. В России, богатой лесами, дерево было любимым поделочным материалом. Самым ранним видом обработки древесины была *резьба*, потому что она тесно связана с формированием конструкции любой деревянной вещи. Из дерева строили жилища, резали необходимую в хозяйстве утварь, мастерили мебель, игрушки. В 10 веке встречаются изделия, выполненные на токарном станке. Искусством обработки дерева славились районы Севера и Верхнего и Среднего Поволжья. Мастера умели выявить его красоту и использовать его пластические свойства. Так развивалось художественное ремесло резьбы по дереву.

После изучения темы обучающимся необходимо:

знать

- породы деревьев, применяемых для изготовления художественных изделий;
- виды резьбы по дереву;

уметь - определить домовую, богородскую резьбу.

Тема № 5. Роспись по дереву.

Основные понятия: хохломская роспись, городецкая роспись, полхов-майданская роспись, акварельная техника росписи.

Исторически развиваясь, художественная резьба по дереву постепенно обогащалась цветом. Расписывать деревянные вещи люди научились давно, а вот сохранить их не старались, так как дерева вокруг было много и вместо старых вещей легко можно сделать новые. Тем более что роспись выполнялась быстрее, чем резьба и была дешевле. Поэтому, даже в лучших музейных коллекциях, сохранились изделия из дерева выполненные не ранее 16в. С помощью росписи художник пытался создать ощущение праздника и яркого солнца в обыденной повседневности. Росписью украшали дома, ворота, столы, сундуки, игрушки, домашнюю утварь. Постепенно декорирование различных деревянных вещей росписью привело к формированию центров народных художественных промыслов росписи деревянных изделий.

Одним из крупнейших регионов традиционной художественной росписи по дереву ***является Нижегородская область***. Здесь находятся хорошо известные промыслы ***хохломской, городецкой и полхов-майданской росписей.***

После изучения темы обучающимся необходимо:

знать - краткую технологию выполнения росписей.

уметь - по данным образцам различать хохломскую, городецкую и полхов-майданскую росписи.

Тема № 6. Народная вышивка.

Основные понятия: Вышивальные художественные промыслы, приемы вышивки – связанные со структурой ткани, не связанные со структурой ткани, золотное шитье, нижегородские гипюры, тарусская вышивка, «лицевое» шитье, орнаментальное шитье.

Искусство создания узоров на тканях с помощью иглы и нитей сопровождало русскую женщину в течение всей ее жизни. С малых лет девочка начинала готовить «приданое» к будущей свадьбе: ткала холст, шила праздничную и будничную одежду. Праздничная одежда была особенно яркой и нарядной, благодаря вышивке. По узорам на одежде и на головных уборах можно было узнать, например, что женщина замужем лишь первый год и у нее пока нет детей. Вышивка не только украшала одежду, но и, по народным поверьям, ***оберегала от беды и зла, приносила в дом семейное согласие и любовь***. Как женская, так и мужская одежда обязательно сопровождалась узорным поясом, который так же считался оберегом. Узоры вышивок отличались ***большим разнообразием орнаментальных мотивов***: это изображение солнца, звезд, древа жизни с птицами на ветках, цветов, фигурок людей и животных. Все, что связывало человека с окружающей природой, с чудесным миром легенд и мифов, отражалось в орнаментах старинной народной вышивки.

После изучения темы учащимся необходимо:

знать - виды швов и отличительные особенности;
- особенности выполнения золотного шитья;

уметь - по представленным образцам определить верхошвы, сквозные швы, владимирские швы, золотное шитье.

Тема № 7. Контрольная практическая работа по пройденным за I курс темам.

(4 варианта)

Работа состоит из двух заданий:

1) дать название представленным на иллюстрациях образцам народных промыслов.
2) ответить на вопросы.

Тема № 8. Коклюшечное кружевоплетение.

Основные понятия**:** Коклюшечное кружево, коклюшки, сколок, парная и сцепная техники плетения, мерное кружево, полотнянка, вилюшка, вологодские, елецкие, кировские, михайловские кружева.

Искусство кружевоплетения зародилось в Европе, по одной версии в Италии, по другой в Нидерландах, и постепенно завоевывало многие страны. Со второй половины 16-го века кружевоплетение в Европе стало предметом торговли. Техника плетения кружев была очень разнообразная, а их названия были связаны с местом их создания: *брюссельское, малин, валансьен и т.д*.

В России кружевоплетение начинает развиваться с 17-го века. Наиболее популярным становится ***коклюшечное кружевоплетение***.

Наряду с делением кружева по технике плетения, кружево различают по месту исполнения: Вологодское, Елецкое, Кировское (Вятское), Михайловское (Рязанское)

После изучения темы учащимся необходимо:

знать - историю кружевных промыслов в России;
- виды кружева, основные приемы и элементы;
- основные центры кружевоплетения

уметь - отличать мерное кружево от сцепного;

Тема № 9. Узорное ткачество.

Основные понятия**:** Ручное узорное ткачество, нити основы, нити утка, ткацкий станок, череповецкие изделия ручного узорного ткачества,

В 17 в. существовали ***государевы хамовные села*** («хамовник» - ткач) под Москвой, под Ярославлем, в Нижегородском уезде. Эти села занимались изготовлением высококачественных узорных тканей только для нужд царского двора.

В послепетровскую эпоху в 18 – начале 19 века в центральных районах России возникают *частные и государственные мануфактуры и фабрики*, но продолжают развиваться и *крестьянские кустарные ткацкие промыслы*. Ткацкий станок на Руси был в каждом деревенском доме. Узорные ткани домашнего изготовления имели разное назначение. Вся ткань, как для одежды, так и для интерьера изготавливалась на этих станках. Особое внимание уделялось народному костюму. Все разнообразие узоров создавалось руками деревенских женщин-крестьянок, которые из поколения в поколение передавали секреты своего мастерства.

После изучения темы учащимся необходимо:

знать – детали народного костюма;
- виды ткачества;
- современные центры ручного узорного ткачества;

уметь - отличить тканый узор от других видов украшения ткани;

Тема № 10. Художественная керамика

Основные понятия**:** Грубая и тонкая керамика, гжельская керамика, скопинские изделия, дымковская, каргопольская, филимоновская игрушки.

Слово *керамика* в переводе с греческого означает – *глина*. Поэтому все изделия из обожженной глины стали называть ***керамикой***. Из этого материала в течении тысячелетий люди изготавливали очень многие предметы быта: сосуды для воды, вина, масла, горшки, сковородки, таблички для письма, игрушки, фигурки божеств, кирпичи и даже монеты и медали. В настоящее время ***художественной керамикой*** называют художественные изделия из обожженной глины с минеральными добавками. Различают ***тонкую и грубую керамику***

Гжель - старинный гончарный район в 60-ти км от Москвы, объединивший более 20-ти деревень.

Наряду с гончарными промыслами, во многих уголках России появлялись центры, которые специализировались на изготовлении глиняных игрушек. Например, такие, как слобода Дымково, деревня Филимоново, город Каргополь.

После изучения темы учащимся необходимо:

знать - виды керамики;

– основные центры изготовления игрушек;

уметь – различать гжельские и скопинские изделия;

– различать дымковскую, каргопольскую, филимоновскую игрушки

Тема № 11. Художественная обработка металла.

Основные понятия**:** Художественная обработка металла, каслинское литье, ковка, чеканка, ювелирные изделия, серебро, золото, финифть, филигрань, зернь, черневое искусство, перегородчатая эмаль, расписная эмаль, «эмаль по скани», гравировка

В русском декоративно-прикладном искусстве художественная обработка металла всегда занимала видное место. Наиболее древние украшения, найденные на территории России, относятся к 2-1 тысячелетиям до нашей эры. Художественная обработка металла охватывает множество техник и приемов, которые позволяют выполнить необычайно широкий круг предметов: от мельчайших ювелирных украшений из драгоценных металлов, до монументальных изделий из железа и чугуна. Высокохудожественные изделия могут быть выполнены как из драгоценных металлов, так и из цветных, черных металлов и их сплавов. Расцвет художественной обработки металла приходится на 14-17 века. Но наиболее широкое распространение это искусство получило в конце 18 – начале 19 века. Со времен киевской Руси мастера владели многими способами художественной обработки металла, которые сохранились до нашего времени практически без изменений.

После изучения темы учащимся необходимо:

знать – виды художественной обработки металлов;

- общие сведения о технологиях художественной обработки;

уметь – различать литье, ковку, чеканку, эмаль, черневое искусство;

Тема № 12. Художественные лаки.

Основные понятия**:** Лаковая живопись, папье-маше, федоскинские изделия, палехская, мстерская, холуйская лаковая живопись, роспись по металлу, жостовские и нижнетагильские подносы, скорописная живопись.

История лакового дела в России начинается с середины 18 века. ***Художественными лаками называют изделия из папье-маше или металла, украшенные живописью и покрытые прозрачным лаком.*** К художественным промыслам лаковой живописи в России относятся центры *лаковой миниатюры - Федоскино, Палех, Мстера, Холуй; и центры росписи подносов – Нижний Тагил и Жостово.*

После изучения темы учащимся необходимо:

знать – традиционные центры лаковой живописи;

- общие сведения о материалах и технологии;

уметь – определить изделия с лаковой миниатюрой и лаковые подносы;

Тема № 13. Художественная роспись ткани.

Основные понятия: Ручная набойка, батик, «манера», «цветка», Павловские платки, растительный орнамент, «турецкий огурец», цветовая гамма.

На Руси основы текстильного ремесла были заложены в 9-ом веке, когда возникли славянские города. Ткани, изготовленные изо льна и конопли, были довольно высокого качества. Их украшали разными способами, одним из которых является ***набойка,*** пришедшая к нам из стран Востока и Индии. Этот способ предполагает ***нанесение рисунка на ткань красками с помощью специальных печатных досок – «манеры» и «цветки».*** Чтобы рисунок более четко отпечатывался, по доске били молотком. Отсюда возникло название «набойка» или «набивка». ***Цветка*** изготавливалась из дерева и имела вид большого штампа, на нижней части которого вырезался рельефный узор. Количество цветок равнялось количеству цветов и оттенков в данной ткани. Контур рисунка и мелкую штриховую разработку наносили металлическим штампом – ***манерой.***

После изучения темы учащимся необходимо:

знать – определения понятий «набойки», батик, Павловские платки;

- стилистические особенности Павловских платков;

уметь - определить «набойку» и Павловские платки.

Тема № 14 Диагностическая контрольная работа.

4 варианта

Задание.

Определить по образцам виды промыслов и, используя учебное пособие, дать характеристику этим промыслам. (Как называются, из какого материала выполнены, общие представления о технологии изготовления.)

Список презентаций

1. История народных художественных промыслов
2. Истоки народного творчества Вологодской области
3. Ремесла и промыслы Вологодской области
4. Художественная обработка дерева
5. Народная вышивка
6. Народный костюм
7. Узорное ткачество
8. Павловские платки
9. Лаковая миниатюра
10. Роспись подносов.

Пример вопросов для контрольной работы за I-е полугодие

II вариант

№	**Задание**	Кол-во баллов
1	Изделия из какого природного материала называются художественной керамикой.	1
2	Какие детали крестьянской избы украшались резьбой.	1
3	Какие материалы и инструменты необходимы для выполнения вышивки.	1
4	Назовите города России, в которых развито кружевоплетение.	2
5	Перечислите предметы крестьянского быта, которые в старину украшались росписью красками.	2
6	Какой природный материал называется берестой.	2
7	Какую из перечисленных росписей называют «золотой»: Пермогорскую, Хохломскую, Городецкую.	3
8	Перечислите основные элементы кружевоплетения.	3

Литература

1. А. Клиентов. «Народные промыслы»
   «Белый город» М. 2004 г.
2. «Народное искусство России Традиции и современность»
   Материалы всероссийской научно-практической конференции.
   Вологда 2008
3. Л.Д. Коротаева, А.А. Глебова «Вологодское кружево»
   Вологда 2010г.
4. «Русский праздничный народный костюм»
   М. «Мозаика – Синтез» 2000 г.
5. Л. Князева. «Владимир Смирнов»
   М. «Белый город» 2010 г.
6. В.В.Стариков, Л.А. Вдовина «Искусство Холуя»
   Ярославль 1990 г.
7. Е. Фролова «Чистый источник»
   М. «Молодая гвардия» 1990 г.
8. «Мастера Русского Севера» Вологодская земля Фотоальбом
   М. Планета 1987 г.
9. Садовская Г.М. Методическое пособие для учащихся «Народные художественные промыслы», 2015 г.