

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ СИБИРИ

Программа и методические рекомендации
для студентов очной формы обучения
направление «Декоративно-прикладное искусство
и дизайн» (051000.62)
специальность «Культурология» (031401.65)
направление «Искусствоведение (история искусства)» (031500.62)
направление «История искусств» (035400.62)

Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2013

Автор-составитель:

канд. искусствоведения, доцент *Л.В. Шокорова*

Рецензент:

доктор искусствоведения,

профессор, член СХ России *Т.М. Степанская*

Программа и методические материалы «Художественные промыслы Сибири» предназначена для студентов факультета искусств, обучающихся по направлениям «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» (051000.62), «Искусствоведение (история искусства)» (031500.62), «История искусств» (035400.62) и специальности «Культурология» (031401.65).

Программа и методические рекомендации одобрены на заседании методической комиссии факультета искусств от 6 июня 2013 г., протокол №8

План УМД 2013 г., п. 98

Подписано в печать 15.10.2013. Формат 60x84/16.

Бумага газетная. Печать офсетная.

Усл. п. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ 304.

Типография Алтайского государственного университета:

656049, Барнаул, ул. Димитрова, 6б

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса «Художественные промыслы Сибири» разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования.

Историю развития художественных промыслов Сибири следует рассматривать как часть истории декоративно-прикладного искусства России. В произведениях народных художественных промыслов и ремёсел сохранены глубокие традиции, отражающие самобытность культур многонациональной России. Творчество народных мастеров, отличающееся национальной характерностью и неповторимой художественной уникальностью, пользуется всеобщим признанием не только в нашей стране, но и за рубежом. Рукотворные изделия народного декоративно-прикладного искусства, обладая утилитарными, декоративными и эстетическими качествами, благотворно воздействуют на духовное и нравственное развитие людей, воспитывают в людях уважение к ручному труду. Поэтому приобщение человека к миру художественной культуры способствует повышению не только его общей эстетической культуры и воспитанию его художественного вкуса, но и сохранению различных промысловых традиций декоративно-прикладного искусства.

Данный курс знакомит студентов с наиболее характерными видами художественного ремесла, своеобразием ремесленных изделий разных районов Сибири и традициями обработки природных материалов. Рассматриваются исторические предпосылки и условия формирования и развития народных художественных промыслов и ремёсел Сибири, определяются их связи с исторически сложившимися художественными и культурными традициями, которые и служат прочной основой для развития современных промыслов и современных тенденций в народном декоративно-прикладном искусстве.

Предусмотренная программой самостоятельная работа студентов предполагает приобретение системы навыков внеаудиторного усвоения разделов курса, а также формирование умения применять полученные знания в практической работе. Особое внимание в программе уделено изучению местных промыслов Алтайского края. Планируются экскурсии в мастерские мастеров народного искусства, художественные салоны, предприятия по производству художественных изделий. Потому как именно в непосредственном

общении с мастерами народного искусства, сохранивших традиции в изготовлении изделий, создаются наиболее благоприятные условия приобщения студентов к истокам народного искусства.

В теоретической части обучения помимо лекционной формы используются также тренинг и презентация, позволяющие студентам приобретать необходимые знания и умения и способствующие возникновению заинтересованности к различным видам художественного творчества и желанию самим создавать изделия декоративно-прикладного искусства на основе народных традиций.

В практической части обучения студенты на основе полученных знаний познают особенности изготовления традиционных изделий народного искусства. Для этого проводятся мастер-классы по различным видам народного художественного ремесла.

Объем времени при самостоятельной работе студентов запланирован на подготовку к семинарским занятиям, на которых студенты призваны приобретать навыки опыта публичных выступлений и дискуссий и на закрепление умений в практической работе.

Форма контроля знаний – экзамен.

Цель и задачи курса – осознание молодым поколением культурных ценностей и народных художественных традиций народного декоративно-прикладного искусства Сибири, изучение процесса трансформаций художественных традиций в современных условиях в контексте сохранившихся технологий.

В итоге изучения курса студент должен иметь представление:

- об истории развития промыслов и современном состоянии художественных промыслов и ремёсел промыслов в Сибири;
- о закономерностях художественного творчества;
- роли традиций и преемственности в современных достижениях декоративного искусства;
- о мерах государственной поддержки народных художественных промыслов.

Знать:

исходные теоретические положения о народных промыслах и ремеслах;

- основные характерные особенности ремесел и промыслов;
- факторы, влияющие на формирование и развитие народного декоративно-прикладного искусства Сибири;
- видовую классификацию, географию распространения и локализацию традиционных художественных промыслов и ремёсел на данной территории;

- своеобразие и стилистические особенности произведений художественных промыслов и ремёсел Сибири, и в частности, Алтайского края;

- центры народных промыслов, художественные производства, современное состояние и перспективы развития;

- особенности изготовления традиционных предметов народного искусства;

- ремесленную основу творчества;

- закономерности декоративно-прикладного искусства как вида художественно-творческой деятельности;

- мастеров народного декоративно-прикладного искусства.

Владеть базовыми знаниями о многообразии традиционных художественных форм;

- способами обработки материалов, используемых в народном декоративно-прикладном искусстве;

- практическими знаниями о современных технологиях в народном декоративно-прикладном искусстве и применять их самостоятельно с использованием в профессиональной деятельности.

Уметь ориентироваться на современном художественном рынке народного декоративно-прикладного искусства: находить отличия между рукотворными произведениями художественных промыслов и ремёсел и изделиями, выполненными в стиле народного искусства с частичным применением ручного труда;

- изготавливать изделия из природных материалов: глины, рога, соломы, дерева, бересты;

- анализировать произведения декоративно-прикладного искусства;

- копировать эскизы произведений народного художественного прикладного творчества;

- работать с графическими и живописными материалами;

- создавать эскизы произведений народного художественного прикладного творчества на основе работ мастеров.

Иметь навыки:

- научно-исследовательской деятельности;

- владеть методами творческого исполнения;

- технологией изготовления изделий народных художественных промыслов;

- анализа произведения различных видов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Тематический план

Наименование разделов и тем		Лекции	Практ. работа	Самост. работа
Раздел 1. Народное творчество в крестьянских промыслах русского населения Сибири		14		14
1	Основы народного искусства Понятия «ремесло», «промысел», «декоративно-прикладное искусство»	2		2
2	Видовая классификация, география распространения и локализация художественных промыслов и ремёсел	2		2
3	Жилища русского населения Сибири. Основные технические приемы. Хозяйство и быт западносибирского крестьянства	2		2
4	Деревообрабатывающие промыслы. Домовая резьба Алтая. Алтайская домовая роспись	2		2
5	Кожевенный промысел. Овчинно-шубная промышленность. Тюменское ковроделие. Ткачество и вышивка	2		2
6	Гончарное производство	2		2
7	Художественная обработка камня. Косторезный промысел	2		2
Раздел 2. Изменение традиционного художественного творчества в контексте современной глобализации культуры Сибири		14		22
8	Современные материалы и инструменты. Современные технологии в изготовлении изделий традиционного народного декоративно-прикладного искусства.	2		2
9	Своеобразие и стилистические особенности современных произведений художественных промыслов и ремёсел Алтайского края	2		2
10	Изделия из бересты, художественная обработка дерева, корнепластика.	2		2
11	Традиционное плетение из лозы, рогоза, соломы, бересты	2		2
12	Семейный бизнес в художественных промыслах. Самодельное народное творчество и профессиональное декоративно-прикладное искусство	2		2
13	Сувенирное производство	2		2
14	Мастера художественных промыслов Сибири	2		2

15	Изготовление глиной игрушки-свистульки		2	2
16	Изготовление декоративно-прикладного изделия из традиционных природных материалов (рогоз)		2	2
17	Изготовление декоративно-прикладного изделия из традиционных природных материалов (береста)		2	2
18	Изготовление декоративно-прикладного изделия из традиционных природных материалов (солома)		2	2
	Всего: 72	28	8	36

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Народное творчество в крестьянских промыслах русского населения Сибири

1.1. Основы народного искусства. Понятия «ремесло», «промысел», «декоративно-прикладное искусство»

Общие и отличительные черты. Виды художественного ремесла. Бытовая культура. Характеристика традиционных форм и приемов народной художественной культуры. Связь видов народного декоративно-прикладного искусства с традиционными ремеслами и их влияние на развитие промыслов. Значение прикладного искусства в жизни человека: духовная и материальная культура. Народное искусство – результат творчества многих поколений, Единство структуры. Художественная традиция как система мировоззрения народных мастеров: влияние самобытности, мировоззрения, психологических, социальных особенностей и потребностей народа на формирование ремесленного искусства конкретной местности. Значение художественной традиции в формировании эстетической и культурной образованности народа.

1.2. Видовая классификация, география распространения и локализация художественных промыслов и ремёсел

Факторы, способствующие развитию художественных промыслов и ремёсел: местные географические, социальные и экономические условия, наличие природного материала, близость рынка сбыта, совмещение ремесла с другими занятиями и зависимость от годового календарного цикла. Тобольский, Туринский и Тарский округа – деревообрабатывающий, корзиночный, кожевенный, бурачный, косторезный промыслы. Роспись икон. Тюменский уезд –

промыслы, возникшие в этом округе: обработка кожи, овчины, шубное дело, шорное, ковровое объединяло происхождение сырья, являющимся продуктом животноводства. Экипажное производство. Красильное дело. Специализация по промысловым видам работы. Роспись металлических изделий в мастерских Нижнетагильского завода. Курганские сундуки. Томск – мебель, бондарные и берестяные изделия: туеса, короба, блюда, шкатулки, сколотни, простую конскую упряжь, солонки. Гончарное производство. Алтайский округ – кожевенное и овчинно-шубное производство, катание валенок, алтайская домовая роспись, гончарное производство. Современные центры народных художественных промыслов и ремёсел Сибири.

1.3. Жилища русского населения Сибири. Основные технические приёмы. Хозяйство и быт западносибирского крестьянства.

Постройка временных жилищ и достраивание по мере обживания. Строительные и плотницкие артели. Художественное оформление жилища: наличники, ворота, калитки, причелины, карнизы и др. Томская домовая резьба, алтайская домовая резьба. Традиции внутреннего убранства избы: конструктивно-встроенная мебель, подвижная мебель. Использование для различных изделий разные породы дерева. Своеобразные технические приёмы и навыки в обработке различных пород дерева. Изготовление средств передвижения: экипажное и санное производство. Бондарный, токарный, мебельно-столярный, сундучный промыслы. Художественная обработка бересты. Изготовление точёной посуды.

1.4. Деревообрабатывающие промыслы. Домовая резьба Алтая. Алтайская домовая роспись

Вторая половина XIX – начало XX в. – возникновение красивого дела. Маляры-красильщики Тюменского округа. Взаимодействие с деревообрабатывающими промыслами и специализация ремесла. Характерные особенности, сюжеты и мотивы росписи. Четыре типа росписи: орнаментально-линейная, ковровая, сложнотематическая, тональная. Изготовление красок для росписи. Цветовая гамма и колорит росписи. Роспись прялок. Стилистические особенности и композиции урало-сибирской росписи на Алтае. Украшение росписью мебели и интерьеров.

1.5. Кожевенный промысел. Овчинно-шубная промышленность. Тюменское ковроделие. Ткачество и вышивка.

Потребность населения в одежде, наличие сырья, чему способствовало развитие овцеводства. Появление новых технологий,

позволяющих выделывать разные сорта кож. Тюмень – кожевенный цех России. Изготовление рабочей мужской и женской обуви: чирки, бродни. Изготовление праздничной обуви по специальным колодкам. Выделка замши из козлиных, лосиных, оленьих шкур и изготовлением из них перчаток. Барнаульское овчинно-шубное производство: нагольные дубленые шубы, тулупы, полушубки, дублёнки. Окрашивание изделий из кожи и овчины. Искусство катания валенок. Рынок сбыта.

Изготовление холстов разных сортов: рубашечный, подкладочный, хрящевой, торбочный. Изготовление узорных тканей с многообразным цветовым рисунком, пестряди и брани. Цветовая гамма и колорит узорных тканей. Узорные изделия для убранства жилища: скатерти, полотенца, подзоры, коврики, дорожки и элементы одежды. Стилистические особенности тканых полотенец. Орнаменты, приёмы и техники вышивки. Вышитые изделия для украшения интерьера. Центры портновского ремесла и ковроделия. Тюменские ковры. Изготовление не выгорающих растительных красок. Техника изготовления тюменских ковров. Стилистические особенности, варианты композиций, цветовая гамма тюменских ковров. Угасание промысла.

1.6. Гончарное производство

Факторы, влияющие на развитие гончарного производства: наличие разных сортов глины, потребность населения в посуде, нахождение рядом города, крупного селения и завода. Основные центры изготовления глиняной посуды. Изделия, выполненные в технике налепа и на гончарном круге. Характерные формы изделий. Декорирование изделий. Технология обжига. Глиняная игрушка-свистулька.

Художественная обработка камня. Косторезный промысел

Основные центры русской камнерезной промышленности: Петергоф, Екатеринбург, Колывань. История образования и развития Петергофской шлифовальной или гранильной фабрики. Изделия, изготавливаемые на фабрике, и их стилистические особенности. Колыванская шлифовальная фабрика. Характерные особенности изделий, изготавливаемых на Колыванском камнерезном заводе. Екатеринбургская гранильная фабрика. История образования и стилистические особенности изделий. Современные направления в художественной обработке камня.

Косторезный промысел Тобольска. Наличие природного материала мамонтовой кости. Художественные и технические приёмы.

Стилистические особенности тобольского косторезного промысла. Открытие мастерских и косторезной фабрики. Современные тенденции в косторезном искусстве. Мастера косторезного искусства.

Раздел 2. Изменение традиционного художественного творчества в контексте современной глобализации культуры Сибири

2.1. Современные материалы и инструменты. Современные технологии в изготовлении изделий традиционного народного декоративно-прикладного искусства. ООО «Турина гора». Сувенирное производство

Применение новых технологий в художественной обработке материалов, увеличение технической оснащённости предприятий и индивидуальных мастеров, тенденция к сокращению ручного труда и его механизация. Сохранившиеся традиционные формы изделий. Традиционное декорирование изделий.

Влияние культурного туризма на возрождение народных художественных промыслов и ремёсел. Развитие сувенирного производства в сфере народного искусства. Тенденция к упрощению, внешней узнаваемости, ориентация на вкусы потребителя. Художественный рынок. Изготовление технически простых вещей, с ярко выраженным эмоционально-образным содержанием, национальной и региональной тематикой. Статус народного художественного промысла.

Предприятия местной промышленности в сфере народных художественных промыслов. Мамонтовский лесхоз, Барнаульский механизированный лесхоз, Бийский многоотраслевой комбинат, ООО «Турина гора». Организации «Союз ремесленников», «Ремесленная палата», «Город мастеров».

2.2. Своеобразие и стилистические особенности современных произведений художественных промыслов и ремёсел Алтайского края

Изделия кузнечного производства – как декоративные элементы в архитектуре зданий. Стилистические особенности изделий кузнечного производства. Лозоплетение – традиционные изделия (корзины, хлебницы, лукошки), плетёная мебель. Разнообразие плетёных изделий из рогоза и соломы. Художественное декорирование изделий из бересты. Уникальные авторские работы. Эксклюзивная мебель из дерева. Традиционная деревянная посуда: ковши, братины, утицы. Парковая скульптура. Сюжеты и мотивы традиционной росписи. Формы и декорирование современных гончарных изделий.

2.3. Изделия из бересты, художественная обработка дерева, корнепластика. Традиционное плетение из лозы, рогаза, соломы, бересты

Плетение из лозы. Свойства и виды ивы. Заготовка материала, способы хранения и подготовки к работе. Техника плетения. Виды и формы изделий. Применение изделий. Введение новых технологий. Плетение из рогаза. Свойства и характерные особенности материала. Заготовка, хранение и подготовка к работе. Техника плетения. Стилистические особенности изделий из рогаза. Плетение из бересты. Плетение из соломы.

2.4. Семейный бизнес в художественных промыслах. Самодельное народное творчество и профессиональное декоративно-прикладное искусство

Факторы, влияющие на развитие семейного бизнеса в художественных промыслах. Народные мастера Алтайского края по деревообработке, росписи, художественной обработке бересты, металла, соломоплетению, лозоплетению, косторезному искусству.

2.5. Мастера художественных промыслов Сибири

Статус мастера народного искусства. Присвоение почётного звания «Народный мастер Алтайского края».

Практические занятия

Цель практических занятий: получение общих понятий о способах заготовки, хранения и подготовки природных материалов к работе. Получение практических знаний о техниках работы с природными материалами: дерево, глина, рогаз, береста, солома и др.

Занятие № 1. Изготовление глиняной игрушки-свистульки (петух)

Подготовка материала к работе. Этапы выполнения работы: изготовление полого цилиндра для туловища; изготовление подставки, хвоста, крыльев и ладов; декорирование игрушки и обогащение разнообразными деталями; обжиг и роспись игрушки.

Занятие № 2. Изготовление плетёной куклы из рогаза

Подготовка материала к работе. Этапы выполнения работы: изготовление основы куклы и формирование головы; формирование туловища и передача движения рук; конструктивные узлы и крепление на шаблон; декорирование юбки разными видами плетения; создание объёма рукавов; изготовление причёски и головного убора.

Занятие № 3. Изготовление плетёной подставки из соломы

Подготовка материала к работе. Четыре основных вида плетения из соломки: спиральное, прямое, плетение плоских и объёмных плетенки. Этапы выполнения работы: изготовление доньшка в технике прямого плетения («шахматка»); изготовление стенки техникой спирального плетения; сшивание доньшка и стенки.

Занятие № 4. Изготовление туеса из бересты

Подготовка материала к работе. Этапы выполнения работы: подготовка «рубашки» и соединение замком; оплётка туеса; декорирование туеса; изготовление крышки.

Самостоятельная работа

Занятие № 1. Изготовление аппликации из соломы

Подготовка материала к работе. Изготовление эскиза. Разделение работы на отдельные части и элементы. Наклеивание соломенных лент на основу, вырезанную из бумаги. Вырезание деталей из бумажных заготовок. Собираение деталей в более крупные элементы и затем в готовое изделие.

Занятие № 2. Урало-сибирская роспись

Подготовка к работе. Изготовление эскиза. Подготовка фона. Способ держания и вращения кисти. Выполнение простых мотивов. Техника выполнения травки. Выполнение подмалёвка и разживки.

Занятие № 3. Роспись на бересте

Подготовка материала к работе. Этапы выполнения работы: подготовка фона; подмалёвок с учётом наростов на коре; доработка элементов.

Занятие № 4. Гончарное искусство

Посещение мастер-класса по изготовлению изделий на гончарном круге.

Занятие № 5. Камнерезное искусство

Посещение мастер-класса по художественной обработке камня.

Занятие № 6. Художественная обработка дерева

Посещение мастер-класса по изготовлению изделий из коры дерева.

Занятие № 7. Косторезное искусство

Посещение мастер-класса по изготовлению изделий из кости.

СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА

1. Значение прикладного искусства в жизни человека: духовная и материальная культура.
2. Народное искусство – результат творчества многих поколений.

3. Художественная традиция как система мировоззрения народных мастеров.
4. Назначение образов и символов в русском народном художественном искусстве.
5. Художественное искусство Сибири как часть русского народного художественного искусства.
6. Наиболее распространенные виды ремесел на территории Сибири.
7. Влияние переселенческого движения на формирование и развитие художественных промыслов и ремёсел.
8. Художественное оформление жилища и своеобразные технические приёмы художественной обработки дерева.
9. Традиции и современные тенденции в художественной обработке кожи.
10. Художественные приёмы и стилистические особенности в косторезном промысле.
11. Основные центры русской камнерезной промышленности.
12. Центры гончарного производства Сибири.
13. Стилистические особенности традиционного плетения из природных материалов.
14. Урало-сибирская роспись на Алтае.
15. Алтайская домовая резьба.
16. Центры портновского ремесла и ковроделия.
17. Применение новых технологий в художественной обработке природных материалов.
18. Влияние культурного туризма на возрождение народных художественных промыслов и ремёсел.
19. Развитие сувенирного производства в сфере народного искусства.
20. Предприятия местной промышленности в сфере народных художественных промыслов.
21. Мастера народного декоративно-прикладного искусства.
22. Отличительные особенности самодельного и профессионального декоративно-прикладного искусства.
23. Семейный бизнес в народном декоративно-прикладном творчестве.
24. Сувенирное производство в народном декоративно-прикладном искусстве.

Формы контроля и критерий оценки:

- проверка преподавателем самостоятельных практических заданий по заданным темам;
- устный опрос студентов по изученным темам на практических занятиях;

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Прикладное искусство – искусство создания бытовых предметов, имеющих утилитарное назначение и вместе с тем обладающих художественно-эстетическими качествами.

Декор (лат. *decorare* – украшать) – совокупность украшающих предмет орнаментальных или изобразительных элементов.

Декоративно-прикладное искусство – вид искусства, имеющий свою декоративную образность, свой особый художественный смысл и вместе с тем обслуживающий бытовые нужды человека. В единстве того и другого его сущность и специфика. К этому искусству относят произведения, выполняемые из самых различных материалов (традиционно – из дерева, глины, камня, ткани, стекла, металла).

Народное искусство – тип синтетического искусства, изначально связанный с трудовой деятельностью человека, представляющий одновременно материальную и духовную культуру. Вместе с устно-поэтическим, музыкальным, хореографическим и театральным народным творчеством изобразительно-пластическое народное искусство составляет единую художественную культуру, т.е. результат коллективного народного творчества на всем протяжении истории данного народа. Народное искусство развивается на основе традиций и преемственности

Крестьянское искусство – основная часть народного искусства. Природная среда в значительной мере определяет образно-сюжетный, композиционный и колористический строй крестьянского искусства. Взаимоотношения крестьян и природной среды запечатлеваются в устойчивых художественных традициях, передаваемых из поколения в поколение. Крестьянскому искусству присущи традиционность, вариативность, коллективность. Крестьянское искусство было неразрывно связано с бытом, присутствовало в труде и досуге на протяжении всей жизни человека.

Фольклор (англ. *folklore* – народная мудрость) – в широком смысле самодетельное творчество народа в сфере материальной и духовной культуры. Художественно обработанные постройки, орудия труда, домашняя утварь, одежда и ткани – *изобразительный фольклор*; народные песни, частушки, плачи – *музыкальный фольклор*; сказки, былины, бывальщины, загадки, пословицы, поговорки – *устно-поэтическое творчество*, или поэтический фольклор.

Традиция – глубокая преемственность в народном творчестве, исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, навыки, правила.

Варьирование – закон народного искусства. Видоизменение, разнообразие одного и того же мотива, темы, сюжета в народном искусстве.

Символика – выражение идей, понятий, отношения к миру с помощью условных знаков (символов).

Солярные знаки – солнечные знаки, выражающие своей орнаментикой идею непрерывного дневного и ночного пути солнца.

Древо жизни – символ никогда не прекращающегося развития, вечного обновления на Земле. Древо жизни – живой символ единства всего мира, связывающий воедино три зоны Вселенной – *небо*, в котором пребывает его крона, *землю*, откуда произрастает его ствол, и *царство подземное* (корни).

Изба – русский срубной жилой дом: сельский и до XVII–XVIII вв. также городской. В первоначальном значении – отапливаемое помещение («истобка»). Изба строилась из бревен, скрепленных в венец, иногда имела нижний этаж – подклет.

Венец – один горизонтальный ряд бревен в срубе, связанный в углах врубками

Сруб – конструктивно связанные ряды бревен, образующие стены постройки.

Клеть – в русской деревянной архитектуре: сруб, простейшая конструкция, образуемая положенными друг на друга венцами из бревен. Клетью называется также неотапливаемая часть избы.

Фронтон, или щепец (чело), – треугольное поле под двускатной крышей. «Фронт» – лоб. Фронтон – лобовая часть крестьянского дома.

Конёк, конь, князь, князёк – в русском деревянном зодчестве: скульптурное завершение (в виде коня или птицы) бревна-о́хлупня, венчающего крышу.

Причелина – в русской деревянной архитектуре: резная доска на фасаде избы, идущая по свесу крыши и закрывающая спереди торцы подкровельных слег.

Полоте́нце – короткая резная доска, закрывающая стык причелин.

Лобовая доска – доска, закрывающая переход бревен стены к доскам фронтона избы. Обычно украшена резьбой.

Наличник – нарядное резное обрамление оконного проема.

Очёлъе (от слова «чело» – лоб) – фигурная резная доска, украшающая верх наличника окна народного жилища. Поверхность

очелья украшалась тонкой ажурной или рельефной резьбой, где наряду с растительным орнаментом вырезались фигуры львов, фантастических птиц, берегинь.

Ку́рица – деталь кровли, представляющая собой тонкий ствол дерева с корневищем, имеющим вид крюка, иногда художественно оформленного. На крюки укладывалось бревно с желобом («водотечник», «водопуск», «водосток – поток»).

Сени – внутреннее помещение избы, расположенное сразу же за входом – крыльцом.

Горница – парадная комната в крестьянской избе; иногда находится на втором этаже. Название происходит от слова «горняя», что означает «наверху».

Красный угол (передний, большой, святой) – духовный центр избы, обращен к юго-востоку. Здесь всегда стоял обеденный стол, висели иконы, украшенные тканями и вышитыми полотнами. С ним были связаны самые значительные события в жизни крестьянской семьи.

Полавочники – полки над лавками, расположенные по периметру внутри избы.

Полати – деревянный настил, укрепленный под потолком в задней части избы от печи до боковой стены.

Кони́к – широкая лавка у двери, рабочее место хозяина дома. Вертикальная боковая доска ее нередко вырезалась сверху в форме конской головы. На конике мужчины обычно занимались хозяйственными работами, поэтому эта лавка считалась мужской.

Голбе́ц – ящик в виде шкафа с дверцами, пристроенный из досок сбоку печи во всю ее ширину. Отсюда лестница вела в подполье. Во многих северных деревнях, а также на Алтае голбец расписывали красками.

Кро́сно – ткацкий стан.

Свете́ц (от слова «свет») – изделие из кованого прута, предназначенное для освещения помещения. В верхнюю часть светца – держатели – вставлялась лучина, она и давала свет при возгорании.

Утварь – все движимое имущество в крестьянском доме.

Оберег – талисман, символический знак, символическое изображение, выполняющее защитную, охранительную функцию

Скопка́рь – русский деревянный (иногда металлический) ковш в форме ладьи с двумя ручками, имевшими вид головы и хвоста птицы. Скопкари были распространены на Руси с древности до середины XIX в.

Бра́тина – русский шаровидный вместительный сосуд для питья на пирах вкруговую. В народном быту были распространены медные и деревянные братины.

Ендо́ва – больших размеров праздничная посуда в средневековой Руси. Имела округлую форму с широким горлом и носиком-сливом (рыльцем). В ендове к столу подносились напитки, разливавшиеся по чаркам. Деревянные ендовы зачастую вырезались из корней, украшались яркой росписью.

Бурак – то же, что и туес.

Туес – берестяная посуда цилиндрической формы с деревянной крышкой.

Лопасть прялки («лопаска», «лопата», «личина», «головка», «перо», «гребень») – верхняя ее часть, к которой крепится кудель.

Лопасть прялки («лопаска», «лопата», «личина», «головка», «перо», «гребень») – верхняя ее часть, к которой крепится кудель.

Городки́ – резное навершие на прялках.

Кудель – вычесанный и перевязанный пучок льна или комок шерсти, предназначенный для прядения.

Рукотёр, утиральник, набóжник, убрóс – названия полотенца в зависимости от их назначения.

Подзор – нарядный, украшенный вышивкой и кружевом край покрывала.

Орнамент (лат. *ornamentum* – украшение) – узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении геометрических или изобразительных элементов.

Узор – неизобразительные украшения поверхности предмета, сооружения; декоративный эффект узора создается сочетанием линий, пятен, различных цветов. Ритмически организованный узор называется орнаментом.

Ритм (греч. *rhythmos* – мерное течение) – повтор в пространстве или во времени одинаковых (сходных) элементов и отношений через соизмеримые интервалы. Существуют в пространственных искусствах ритмы повторяющихся архитектурных форм, деталей, линий, цветовых пятен, фигур и т.д.

Мотив – повторяющийся декоративный элемент орнаментальной композиции

Народные художественные промыслы – сложившаяся форма организации художественного труда в народном искусстве, основанная на коллективном творчестве и торговых отношениях. Твор-

чество в промысле регулируется законом традиции. В процессе коллективного творчества вырабатываются технические приемы, приходит всестороннее знание материала, совершенствуются художественные приемы его обработки, развивается образность художественного языка. Промыслы связаны с бытом, развивают местные культурные традиции. В России существует более 250 традиционных художественных центров.

Народный мастер – носитель традиции, носитель и деятель народной художественной культуры.

Полкан (Полихан) – образ получеловека-полуконя (русский кентавр), получивший распространение в каргопольской глиняной игрушке.

Свистунья – старинное весеннее празднество-ярмарка в Дымковской слободе Вятской губернии, сопровождающееся пронзительным свистом, издаваемым игрушками-свистульками.

Бельё – выточенное или вырезанное изделие, сохраняющее нежную природную поверхность обработанного дерева.

Вапа – жидко разведенная глина для грунтовки «белья», устраняющая трещины, дефекты поверхности. Изделие, покрытое вапой, приобретает цвет глины.

Полуда – алюминиевый порошок для серебрения хохломской посуды.

Прием – технический способ выполнения росписи, лепки и т.д. Так, например, жостовская роспись включает в себя ряд следующих друг за другом приемов (замалевок, теневка, прокладка, бликовка, чертежка и привязка).

Осочка – один из элементов хохломской росписи, имеющий вид узких, заостренных травинок.

Травка – главный хохломской растительный узор.

Криуль – ведущий стебель в хохломской росписи. По обе стороны стебля располагаются элементы хохломского травного орнамента: осочки, травинки, завитки, усики, ягоды.

Кудрина – хохломской затейливый узор в виде пышных завитков; распространенный прием хохломской росписи.

Розан, купавка – главные элементы городецкой цветочной росписи.

Оживка – прием, завершающий городецкую роспись. Нанесение на растительные элементы (цветы, листья), а также на изображение птиц, коней белой краской штрихов, дужек, точек.

Импровизация – выполнение композиции росписи без предварительного рисунка, когда ее сочинение происходит в момент выполнения.

Выставочное искусство – единичные, авторские художественные произведения, в которых наиболее ярко проявлена творческая индивидуальность профессионального художника; предназначались для публичного показа.

Керамика (греч. *гончарное искусство*) – искусство создания различных изделий из природных глин, в том числе из тончайшего фарфора. Керамикой называют и сами изделия из глины.

Глазурь (нем.) – тонкий стекловидный слой, которым покрывают поверхность керамического изделия.

Терракота (итал. *terracotta* – обожженная глина) – вид керамики, неглазурованные изделия из обожженной цветной глины. Терракота может быть окрашена только холодным способом без обжига.

Фактура (лат. *factura* – обработка, делание) – поверхность природная, шероховатая или же поверхность, специально обработанная художником.

Ансамбль предметный (фр. *ensemble* – букв. «вместе») – совокупность, стройное целое, гармоническое единство художественных качеств. Ансамбль связывает все реально существующие предметы в содержательно-структурную целостность, единство.

Мелкая декоративная пластика – скульптурные изделия из обожженной глины, кости, камня малых размеров, рельефные композиции.

Гутное стекло – изделия, полученные методом свободного выдувания в горячем состоянии. Декорирование гутных изделий сводится к украшению их поверхности лепными пластическими деталями, вплавленными в толщу стекла.

Ковка – художественная обработка металла в горячем состоянии с помощью молота, один из важнейших способов изготовления изделий декоративно-прикладного искусства из металла.

Литьё – изготовление металлических изделий методом плавки и разливки в формы, придающим отливке нужную конфигурацию.

Гобелен (фр.) – тканый ковер-картина ручной работы высокого художественного качества.

Батик (малайск.) – техника росписи тканей, многоцветная ткань, рисунок на которую наносится ручным способом. Различают холодный и горячий батик.

Эскиз – предварительный рисунок.

Картон – вспомогательный рисунок, в котором задуманная композиция исполнена в масштабе будущей декоративной работы (панно)

Панно – декоративная композиция в строго ограниченной плоскости; прикрепляют к стене архитектурного интерьера.

Композиция (лат. *compositio* – составление, связывание) – построение художественного произведения, осуществляемое в каждом виде искусства своими средствами, техниками, с учетом своих законов.

Художественный образ вещи – видимое строение содержания, идеи, слитное единство формы и содержания, осуществленное художником в конкретном материале и пронизанное его личностью.

Кич, китч (нем., букв. «халтура, дурной вкус») – изделия или произведения, не отвечающие общепринятым представлениям о прекрасном. Это торжество пошлости, безвкусицы, стремление к подделке либо дешевого под дорогое, либо одного материала под иллюзорное подобие другого (стекла под хрусталь, фарфора под дерево, металла под камень и т.д.).

Методические рекомендации преподавателю

Лекции по дисциплине «Художественные промыслы Сибири» читаются преподавателем в специализированной мультимедийной аудитории. Для чтения лекций используется комплект презентационных материалов.

Практические занятия проводятся в специализированной аудитории. Опросы теоретического знания материала проводятся во время лекций.

Самостоятельная работа студентов реализуется в форме изготовления изделий народного декоративно-прикладного искусства и посещения мастерских мастеров народного искусства, предприятий по производству изделий народного художественного промысла и выставочных залов.

Итоговый экзамен включает вопросы по всему пройденному материалу, вопросы для развернутого ответа. Вопросы к экзамену выдаются студентам на второй неделе семестра.

Образовательные технологии, используемые при изучении курса «Художественные промыслы Сибири» в соответствии с реализацией компетентностного подхода в обучении предусматривают

применение инновационных методов обучения: проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-визуализация, а также объяснительно-иллюстративный, наглядный, исследовательский и практический методы обучения. Используются неигровые имитационные методы: кейс-метод, интеллектуальный марафон; метод портфолио. Использование мультимедийного и компьютерного оборудования при чтении лекций, контроле СРС. Например, при изучении стилистических особенностей современного народного декоративно-прикладного искусства Алтай рекомендуются фильмы и презентации о народных мастерах Алтайского края.

Методические рекомендации для студентов

Цель настоящих указаний – помочь студентам в организации самостоятельных занятий по выполнению контрольных работ по дисциплине «Художественные промыслы Сибири».

Одной из основных форм обучения является самостоятельная работа по изготовлению декоративно-прикладных изделий. Поэтому каждый студент с самого начала занятий должен постоянно практиковаться в закреплении умений и навыков в изготовлении разных видов изделий народного декоративно-прикладного искусства. В противном случае качество изготовления изделий будет отрицательным. Работа урывками не приносит положительных результатов.

От студентов приходится слышать, что на подготовку материала к работе уходит много времени. Но если материал хорошо подготовлен, то и изделие в результате получится качественно выполненное. Если возникают вопросы и затруднения по технике и технологии изготовления какого-либо вида изделий, то необходимо обратиться за консультацией к педагогу.

Для закрепления знаний, умений и навыков по технологии изготовления отдельных видов народного декоративно-прикладного искусства необходимо посещать мастерские мастеров народного искусства, где мастера могут поделиться каким-либо секретом технологии и непосредственно провести мастер-класс.

Например: мастер-класс по изготовлению изделий на гончарном круге; мастер-класс по изготовлению изделий из кости.

Также необходимо посещать художественные салоны и предприятия по производству художественных изделий. Потому как именно в непосредственном общении с мастерами народного искусства, сохранивших традиции в изготовлении изделий, создаются наиболее благоприятные условия приобщения студентов к истокам народного искусства.

Каталоги

КОЛЫВАНЬ. КАМНЕРЕЗНОЕ ИСКУССТВО АЛТАЯ

Барнаул, 1987 г. К 50-летию Алтайского края

Государственный художественный музей Алтайского края

ИСКУССТВО АЛТАЯ В КРАЕВОМ МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИСКУССТВ

Научное издание. Барнаул, 1989 г.

Автор-составитель: И.К. Галкина

Государственный художественный музей Алтайского края

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО. ВЫСТАВКА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Буклет. Барнаул, 1989 г.

Автор-составитель: Н.П. Гончарик

Государственный художественный музей Алтайского края

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Методическое пособие. Барнаул, 1993 г.

Составитель: В.В. Хорева

Государственный художественный музей Алтайского края

ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА

Методическое пособие. Барнаул, 1993 г.

Составитель: Л.А. Юшук

Государственный художественный музей Алтайского края

ЗОЛОТАЯ ХОХЛОМА

Методическое пособие. Барнаул, 1993 г.

Составитель: В.В. Хорева

Государственный художественный музей Алтайского края

ИСКУССТВО ГЖЕЛИ

Методическое пособие. Барнаул, 1993 г.

Составитель: Н.А. Гусельникова

Государственный художественный музей Алтайского края

ДОМОВАЯ И ПРЯЛОЧНАЯ РОСПИСЬ РУССКИХ АЛТАЯ

По материалам экспедиций ОРРТК ГХМАК

Методическое пособие. Барнаул, 1999 г.

Составитель: Л.В. Живова

Государственный художественный музей Алтайского края

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ДЕКОРИРОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОГО

РУССКОГО КОСТЮМА НА АЛТАЕ

Методическое пособие. Барнаул, 1999 г.

Составитель: Л.И. Клокова, Л.В. Корникова, И.В. Куприянова

Государственный художественный музей Алтайского края

Библиографический список

Основная литература:

1. Любительское художественное творчество в России XX века: словарь. М., 2010.

2. Нижибицкий О.Н. Художественная обработка материалов: учеб. пособие. СПб., 2011.
3. Караневская О.В. Обучение основам ремесла и развитие общения на занятиях в керамической мастерской. М., 2012.

Дополнительная литература:

4. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: учеб. пособие для сред. проф. образования.
5. Соловьёва Е.И. Промыслы сибирского крестьянства. Новосибирск, 1981.
6. Степанская Т.М. Особенности домовой деревянной резьбы Алтая. Барнаул, 2007.
7. Соловьёва С.А. Ремесленная деятельность русских старожилов и переселенцев Алтая в конце XIX – начале XX в. Новосибирск, 1982.
8. Рудич Л.И. Организационно-экономические аспекты регионального развития декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел. Новосибирск 2008.
9. Родионов А.М. Красная книга ремёсел. Барнаул, 1990.
10. Родионов А.М. Колывань камнерезная. Барнаул, 2007.
11. Русакова Л.И. Традиционное изобразительное искусство русских крестьян Сибири. Новосибирск, 1989.
12. Мавродина Н.М. Искусство русских камнерезов. СПб., 2007.
13. Липинская В.А. Старожилы и переселенцы / Рос. Академия наук, 1996.
14. Каплан Н.И. Очерки по народному искусству Алтая. М., 1961.
15. Народные художественные промыслы России: сборник. 1994.
16. Попова О.С. Русское народное искусство. М., 1992.
17. Шокорова Л.В. Народное декоративно-прикладное искусство Алтая. Барнаул, 2012.
18. Живова Л.В. Традиционные и своеобразные черты росписи на прялках Чарышского района. Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 1998.
19. Художественные промыслы и ремёсла Алтайского края / под ред. М.П. Щетинина. Барнаул, 2009.

Электронные ресурсы:

- www.remeslennik.ru
- www.museum.ru
- www.vologda-oblast.ru
- www.astraprim.ru
- www.art.ioso.ru
- www.masterstyle.ru
- www.nkhp.ru
- www.russia.rin.ru
- www.izhart.ru
- www.auditorium.ru
- www.edu.yar.ru