

Проект 3: устойчивое развитие: человек-природа-культурное наследие

Цель: реализация инновационных образовательных программ для подготовки и переподготовки специалистов социально-экономической, медико-биологической и культурной сфер и для формирования у населения здорового образа жизни.

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Владимирский государственный университет

Кафедра культурологии

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

Составитель
ЖИКОВА Юлия Васильевна

Составитель
Ю. В. ЖИКОВА

Ответственный за выпуск – зав. кафедрой доцент С. В. Погорелая

Подписано в печать 19.05.08.
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 1,63. Тираж 100 экз.
Заказ
Издательство
Владимирского государственного университета.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.

Владимир 2008

УДК 745
ББК 85.12
М54

Рецензент

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и музеологии
Владимирского государственного университета
Н.В. Киприянова

Печатается по решению редакционного совета
Владимирского государственного университета

Методические рекомендации к практическим занятиям по
М54 дисциплине «Русские народные промыслы» / Владим. гос. ун-т;
сост. Ю. В. Жикова. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та,
2008. – 28 с.

Содержат тематику лекционных занятий, планы семинарских заня-
тий, списки литературы.

Предназначены для студентов 1-го и 2-го курсов специальностей
030401 – история и 031512 – музеология очной формы обучения при изу-
чении курса «Русские народные промыслы».

Библиогр: 123 назв.

УДК 745
ББК 85.12

12. Федоскино-Жостово: Выст. произведений соврем. мастеров
миниатюр. живописи и декоратив. росписи: каталог / авт. вступит. ст.
и сост. И. А. Романов; М-во культуры РСФСР, М-во мест. пром-сти
РСФСР, Союз художников РСФСР. – М.: Сов. художник, 1984. – 64 с.

13. *Яловенко, Г. В.* Федоскино / Г. В. Яловенко. – М.: Всесоюз.
кооперативн. изд-во, 1959. – 161 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ.....	4
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.....	8

Вопрос 5

Расскажите историю холуйских неканоничных дешевых икон. В чем их своеобразие и художественная ценность? Как был организован в Холуе промысел лаковой миниатюры? Раскройте особенности холуйского промысла. Как отражалась современность в творчестве холуян? Назовите известных мастеров промысла.

Список рекомендуемой литературы

1. *Дмитриев, Н. Г.* Мстера рукотворная: Рассказы об искусстве лаковой миниатюры и ее мастерах / Н. Г. Дмитриев. – Л.: Художник РСФСР, 1986. – 438 с.
2. *Искусство Холуя: сб.ст. / сост. В. В. Стариков, Л. А. Вдовина.* – 2-е изд., испр. и доп. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1980. – 158 с.
3. *Палех: Искусство древней традиции: альбом / авт.-сост. М. А. Некрасова.* – 3-е изд. – М.: Сов. художник, 1990. – 127 с.
4. *Палехские миниатюры: альбом / сост. В. Т. Котов.* – М.: Планета, 1979. – 127 с.
5. *Пирогова, Л.* Русские лаки: русская лаковая живопись / Л. Пирогова // Наше наследие. – 2004. – № 72. – С. 40 – 51.
6. *Рогов, А. П.* Народные мастера: А. Мезрина, И. Мазин, В. Ворносков, И. Голиков: биогр. очерки / А. П. Рогов. – М.: Молодая гвардия, 1982. – 271 с. – (Жизнь замечательных людей).
7. *Розова, Л. К.* Евгений Васильевич Юрин: Мастер в народном промысле мстерской художественной миниатюры / Л. К. Розова. – Л.: Художник РСФСР, 1982. – 118 с.
8. *Русский расписной поднос [Изоматериал]: альбом / авт. вступ. ст. И. Крапивина.* – Л.: Аврора, 1981. – 16 откр.
9. *Солонин, П. Н.* Здравствуй, Палех!: Лирич. этюды о мастерах рус. лаков из маленького поселка срединной России / П. Н. Солонин. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1979. – 255 с.
10. *Уханова, И. Н.* Русские лаки в собрании Эрмитажа / И. Н. Уханова. – Л.: Государственный Эрмитаж, 1964. – 96 с.
11. *Федоскино: альбом / авт. вступит. ст. и сост. Н. Я. Малахов.* – М.: Изобраз. искусство, 1984. – 167 с.

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Русские народные промыслы» разработана для специальностей «История» и «Музеология». Она изучается в течение одного семестра, является логическим продолжением курса «История декоративно-прикладного искусства» и предусматривает проведение лекционных и семинарских занятий.

Предмет изучения курса – русские народные промыслы, история их возникновения и развития, художественные особенности каждого вида народного искусства, судьба и значение народных промыслов в современном мире.

Цель курса – познакомить студентов с историей народных промыслов, их судьбами и художественными особенностями, показать отражение истории русского народа и национального сознания в декоративно-прикладном искусстве, научить студентов зрительно отличать различные виды русских народных промыслов.

Настоящие рекомендации содержат тематику лекционных и семинарских занятий, методические рекомендации, а также списки литературы. Следует отметить, что тематика лекционного курса включает в себя наиболее общие вопросы развития русских народных промыслов, на семинарских занятиях уделяется особое внимание конкретным уникальным видам народного декоративно-прикладного искусства.

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Введение. Русские народные промыслы

Понятие «народное искусство», отличие народного искусства от профессионального. Появление границы между народным и господским искусством. Понятие «промысел» как изготовление предметов на продажу. Особенности кустарных производств. Соединение многовековых традиций и влияний моды в декоре предметов быта. Народная эстетика. Русские народные промыслы в истории русского декоративно-прикладного искусства. Видные исследователи народного искусства.

Тема 2. Русский лубок

Русский лубок как один из видов народного творчества. История, технология изготовления печатного лубка. Сюжеты народных картинок. Популярность и просветительская роль русского печатного лубка. Гонения на изготовителей и распространителей лубков. Художественные особенности печатного лубка, продолжение традиций в современной книжной графике и искусстве плаката. Русский рисованный лубок как промысел старообрядческих общин и монастырей. Художественные особенности и тематика рисованных лубков. Основные центры изготовления рисованных лубков. Влияние русского лубка на другие виды народных промыслов.

Тема 3. Развитие русской керамики.

Русское изразцовое искусство

Керамика как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Памятники древней керамики на Руси. Возникновение русского изразцового промысла. Рельефные глиняные плиты как архитектурное украшение. Печи с неполивными изразцами большой и малой руки. Технология изготовления рельефных изразцов. Сюжеты изразцов, связь с искусством лубка. Муравленные изразцы – художественные особенности, основные центры производства.

Тема 8. Русская лаковая миниатюра и жостовские подносы

План

1. Лаковая миниатюра Федоскина.
2. Жостовские подносы.
3. Лаковая миниатюра Палеха.
4. Лаковая миниатюра Мстеры.
5. Лаковая миниатюра Холуя.

Вопрос 1

Расскажите историю возникновения и развития федоскинской лаковой миниатюры. В чем секрет ее популярности? Раскройте особенности технологии изготовления федоскинских изделий. В чем художественное своеобразие федоскинской росписи? Назовите известных мастеров промысла.

Вопрос 2

Чем знамениты жостовские подносы? Какие материалы использовались для изготовления подносов? Какими красками расписывают жостовские подносы? Раскройте художественное своеобразие промысла. Как развивается промысел в наши дни?

Вопрос 3

В чем своеобразие палехской иконописной школы? Как возникла идея создания промысла лаковой миниатюры в старинном центре иконописи? В чем особенности палехской лаковой миниатюры? Назовите известных мастеров промысла.

Вопрос 4

Расскажите об иконописных традициях Мстеры. Как отразились приемы иконописи в лаковой миниатюре? Раскройте технологические и художественные особенности мстерского промысла. Как развивается промысел в наши дни? Назовите известных мастеров промысла.

20. *Она же*. Русское народное кружево / И. П. Работнова. – М.: КОИЗ, 1956. – 46 с.

21. *Она же*. Тамбовская вышивка / И. П. Работнова; Науч.-исслед. ин-т худож. пром.-сти. – М.: Госместпромиздат, 1963. – 16 с.

22. *Романова, Л.* Сарафанные радости: [народная культура Владимирского края: народный костюм Ольги Чемодановой] / Л. Романова // Народное творчество. – 2006. – № 2. – С. 62 – 63.

23. Русская вышивка XVII – начала XX века: Из собрания Гос. Эрмитажа: альбом / авт. текста и сост. Е. Моисеенко. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – 200 с.

24. Русская вышивка и кружево: Изделия артелей промысловой кооперации РСФСР: Каталог. – М.: Б.и., 1956. – 255 с.

25. Русские ситцевые платки XIX – начала XX века в собрании Сергеево-Посадского Государственного историко-художественного музея-заповедника: каталог / авт. вступ. ст. С. В. Горожанина; сост. Л. М. Зайцева. – М.: Б.и., 1994. – 64 с.

26. Русские шали: Из коллекций Загор. гос. ист.-худож. музея-заповедника и Моск. произв.-платоч. об-ния г. Павловский Посад Моск. обл.: альбом / авт.-сост. Г. А. Макаровская. – М.: Сов. Россия, 1986. – 182 с.

27. Русское народное ткачество и керамика / авт. вступит. ст.: Н. С. Григорьева, Э. А. Корсун. – Л.: Художник РСФСР, 1976. – 169 с.

28. Старинная вышивка "бранное шитье": [история, технология "бранного шитья"] // Народное творчество. – 2005. – № 1. – С. 21 – 231.

29. Старинная русская набойка: альбом. – М.: Промкооперация, 1948. – 30 с.

30. Тверская вышивка в собрании Загорского музея: каталог / сост. Л. Э. Калмыкова; Загор. гос. ист.-худож. музей-заповедник. – М.: Сов. художник, 1982. – 248 с.

31. *Чуракова, С. В.* Виды ручного узорного ткачества: [перебор под полотно, закладное ткачество, пестрядь, браное, выборное, ажурное ткачество] / С. В. Чуракова // Народное творчество. – 2006. – № 5. – С. 34 – 47.

32. *Она же*. Ручное узорное ткачество: [подготовка к ткачеству, ткань полотняным переплетением, приемы полотняного ткачества] / С. В. Чуракова // Народное творчество. – 2006. – № 4. – С. 18 – 26.

Распространение цветных – ценных изразцов. Роль патриарха Никона в развитии и распространении в России многоцветных рельефных изразцов. Изразцы петровского времени – «на голландский манер». Сюжеты гладких монохромных изразцов. Русское изразцовое искусство в XIX веке. Современная жизнь изразцового искусства.

Тема 4. Русская народная живопись. Виды росписи по дереву

Языческие мотивы в русской народной живописи. Символика украшений бытовых предметов. Особая роль прялки в жизни русских крестьян. Сюжеты и особенности расписного декора прялок в разных регионах России. Внутреннее и внешнее живописное убранство крестьянских изб. Природные красители, применявшиеся в русской народной живописи. Технология изготовления красок. Особенности хохломской росписи. Городецкая роспись. Роспись Полхова – Майдана.

Тема 5. Русская народная пластика. Резьба по дереву

Русская пластика в дохристианский период. Запрет на скульптуру как на языческий вид искусства в православном мире. Рельефные украшения храмов Киевской Руси работы византийских и русских мастеров. Искусство белокаменной резьбы и связь ее с традиционной русской резьбой по дереву. Русские резные иконы. Развитие русской деревянной скульптуры в XVII веке. Деревянная скульптура Пермского края. Резной декор крестьянской избы: сохранение древнейших мотивов и влияние городского профессионального искусства. Особенности декора северных изб. Городецкая корабельная и домовая резьба. Виды и технологии резьбы по дереву. Абрамцево-кудринская плоскорельефная резьба по дереву.

Тема 6. Русские промыслы художественной обработки металлов

Виды и технологии художественной обработки металлов: ковка, литье, чеканка, зернь, чернь, филигрань (скань), гравировка, басмен-

ное тиснение, эмаль (финифть). История развития ювелирного дела на Руси. Русская перегородчатая эмаль. Расцвет расписной эмалевой миниатюры в XVIII веке. Сольвычегодский эмалевый промысел. Ростовская финифть. Распространение техники черни на Руси. Серебро с чернью из Великого Устюга: исторический путь промысла, художественные особенности. История златоустовской стали. Каслинское чугунное литье – триумф на всемирной выставке в Париже 1925 года. Ювелирный промысел села Красное. Ювелирный промысел Мстеры.

Тема 7. Художественная обработка тканей в русских народных промыслах

Обработка льна – основной культуры для ткачества на Руси. Виды художественного ткачества: ремизное, челночное, браное. Символика орнамента и символика цвета в русском узорном ткачестве. Художественные особенности ткачества в различных регионах России. Виды художественной вышивки. Основные центры развития вышивальных промыслов. Владимирская гладь. Крестецкая строчка. История кружевоплетения на Руси. Художественные особенности вологодского, елецкого, белевского, балахнинского и михайловского кружева. Русское лицевое и золотое шитье как женский монастырский промысел. Нижегородское и торжокское золотое шитье. Развитие технологии набивания рисунка на ткани. Кубовая набойка. Павлово-Посадские набивные шали и платки. Художественные особенности оренбургских пуховых платков.

Тема 8. Русская лаковая миниатюра и жостовские подносы

История федоскинской лаковой миниатюры. Технология росписи масляными красками изделий из папье-маше. Применение инкрустации перламутром в федоскинских изделиях. Художественные особенности и известные мастера федоскинской росписи. История рождения жостовских подносов. Пышные цветы на темном фоне подноса как неотъемлемый атрибут трактиров и чайных рубежа XIX и XX ве-

6. Браные узоры: [схема узора свадебного полотенца "Двоюродной сестре", расшито браным шитьем] // Народное творчество. – 2005. – № 5. – С. 25.

7. Буфеева, И. Сарафан тебе сошью, штофный на золоте...: [История создания русского сарафана] / И. Буфеева // Народное творчество. – 2001. – С. 40 – 42.

8. Гончарова, Г. Орнамент бабушки Феклы: [вышивка крестом] / Г. Гончарова // Народное творчество. – 2004. – № 6. – С. 41.

9. Горьковская народная вышивка: альбом / авт. вступит. ст. и сост. В. Я. Яковлева. – М.: КОИЗ, 1955. – 12 с.

10. Ефимова, Л. В. Русская вышивка и кружево: собр. Гос. Ист. музея: альбом / Л. В. Ефимова. – М.: Изобраз. искусство, 1985. – 255 с.

11. Калмыкова, Л. Э. Народная вышивка Тверской земли: вторая половина XVIII – нач. XX в.: Из собр. Загор. гос. ист.-худож. музея-заповедника / Л. Э. Калмыкова. – Л.: Художник РСФСР, 1981. – 203 с.

12. Калужская народная вышивка: альбом / авт. текста В. Я. Яковлева; Науч.-исслед. ин-т худож. пром-сти Роспромсовета. – М.: КОИЗ, 1959. – 10 с.

13. Климова, Н. Т. Народная вышивка Горьковской области: Рассказы о нар. искусстве / Н. Т. Климова. – Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1983. – 189 с.

14. Литвина, Л. Кружевоплетение в России: полузабытое национальное достояние: [история промысла, современное состояние русского кружева] / Л. Литвина // Обсерватория культуры. – 2006. – № 4.

15. Манушина, Т. Н. Художественное шитье Древней Руси в собрании Загорского музея: альбом / Т. Н. Манушина. – М.: Сов. Россия, 1983. – 294 с.

16. Маслова, Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Г. С. Маслова; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – М.: Наука, 1978. – 20 с.

17. Мухотина, Н. Русские набивные ткани: [об истории, технике изготовления] / Н. Мухотина // Народное творчество. – 2007. – № 2. – С. 28 – 33.

18. Новгородская и псковская народная вышивка: альбом / авт. предисл. В. Я. Яковлева; Науч.-исслед. ин-т худож. пром-сти Роспромсовета. – М.: КОИЗ, 1955. – 14 с.

19. Работнова, И. П. Русская народная вышивка / И. П. Работнова. – М.: КОИЗ, 1957. – 159 с.

Вопрос 2

Какие технологии узорного ткачества вы знаете? Какую цветовую гамму предпочитали мастерицы разных областей России? В чем особенности каргопольского узорного ткачества?

Вопрос 3

Когда на Руси появляются кружевные изделия? Расскажите об особенностях крестецкой строчки. Расскажите историю вологодского кружева. В чем его художественные особенности? Раскройте отличительные черты елецкого, белевского и балахнинского кружева. В чем своеобразие цветного михайловского кружева?

Вопрос 4

Расскажите о русском лицевом и золотом шитье как о монастырском промысле. Какие крупные центры и школы золотого шитья вы знаете? Когда возник золотошвейный промысел в городе Торжке? В чем художественные особенности торжокского золотого шитья? Как живет промысел в наши дни?

Список рекомендуемой литературы

1. *Арсеньева, Е. В.* Старинные узорные ткани России XVI – начала XX века: из фондов Гос. Ист. музея / Е. В. Арсеньева. – М.: Гос. Ист. музей, 1999. – 157 с.
2. Архангельская народная вышивка: альбом / авт. предисл. В. Я. Яковлева; Науч.-исслед. ин-т худож. пром-сти Роспромсовета. – М.: КОИЗ, 1954. – 7 с.
3. *Беднарчик, А.* Мотивы свастики в ткачестве Русского Севера / А. Беднарчик // Народное творчество. – 2006. – № 1. – С. 41 – 45.
4. *Богуславская, И. Я.* Русская народная вышивка / И. Я. Богуславская. – М.: Искусство, 1972. – 152 с.
5. Браные узоры: [схема узора свадебного полотенца, расшитого браным шитьем] // Народное творчество. – 2005. – № 2. – С. 27.

ков. Возникновение промыслов лаковой миниатюры в центрах иконописи: Мстере, Палехе и Холуе. Художественные особенности и известные мастера палехской миниатюры. Монументальное творчество палехских мастеров, их участие в украшении станций московского метрополитена. Элементы старообрядческой традиции иконописи в лаковой миниатюре Мстеры. Особенности развития промысла лаковой миниатюры в г. Холуе.

Тема 9. Значение русских народных промыслов в наши дни. Музеи народного искусства

Различные судьбы народных промыслов. Проблема выживания народных промыслов в условиях рынка. Воспитательное значение преподавания приемов народного искусства в детских садах, школах и студиях. Различие подлинно народного искусства и сувенирных подделок. Музеи народного искусства.

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Русские народные промыслы в истории русского декоративно-прикладного искусства

План

1. Понятия «народное искусство» и «народные промыслы».
2. Историческое развитие русских народных промыслов.
3. Художественная и историческая ценность предметов народного искусства.
4. Известные исследователи народного искусства.

Вопрос 1

Раскройте понятие «народное искусство». В чем его отличие от искусства профессионального? Как народное сознание отразилось в украшении предметов быта? Когда в России появляется противопоставление искусства народного и господского? Раскройте понятие «народные промыслы». Как в русских народных промыслах сочетаются уникальность изделий и массовое производство?

Вопрос 2

Какие ремесла были развиты в дохристианской Руси? Какое влияние оказало византийское искусство на декоративно-прикладное искусство Руси IX – XII веков? С какими историческими событиями связан расцвет декоративного искусства в XVII веке? Какую роль играло народное искусство в XVIII веке? Какое влияние оказывало профессиональное искусство на народное творчество? Почему большая часть народных промыслов и кустарных производств угасает в конце XIX – начале XX века? Как возрождались и поддерживались народные промыслы в Советском Союзе?

Вопрос 3

Существует ли понятие «народная эстетика»? В чем притягательная сила изделий ручной работы? Как сочеталась функциональность вещи с

19. Русское золотое и серебряное дело XV–XX веков / Т. Гольдберг, Ф. Мишуков, Н. Платонова, М. Постникова-Лосева; авт. предисл. О. Подобедова; АН СССР, Ин-т истории и искусств М-ва культуры СССР, Гос. ист. Музей. – М.: Наука, 1967. – 307 с.

20. Русское медное литье: сб. ст. / сост. и науч. ред. С. В. Гнутова; Центр. музей древнерус. культуры и искусства им. Андрея Рублева. – М.: Сол Систем, 1993. – Вып.1. – 191 с.

21. Художественное оружие Златоуста XIX–начала XX века: кат.-путеводитель по выст. / авт. и сост. Ю. А. Миллер; Гос. Эрмитаж. – Л.: Б.и., 1988. – 56 с.

22. Художественный металл в России XVII – начала XX века: крат. путеводитель по выст./ сост. А. Г. Побединская; Гос. Эрмитаж. – Л.: Б. и., 1983. – 30 с.

23. Шапошников, В. И. Красносельские ювелиры / В. И. Шапошников. – Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1969. – 60 с.

Тема 7. Художественная обработка тканей в русских народных промыслах

План

1. Виды русской вышивки.
2. Русское узорное ткачество. Особенности каргопольских узоров тканей.
3. Русское кружево.
4. Русское лицевое и золотое шитье.

Вопрос 1

Какие виды русской вышивки вы знаете? Какое значение имела вышивка в древнерусском костюме? Расскажите о символике русской вышивки. Каковы художественные особенности владимирской глади? Как развивались традиции владимирской вышивки в Александрове и Мстере?

4. *Кайкова, С.* Русская медная культовая пластика: [Иконы, кресты, складени] / С. Кайкова // Юный художник. – 2001. – С. 43 – 45.

5. *Лукин, М. П.* Народное искусство устюжан / М. П. Лукин. – Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. – 64 с.

6. *Он же.* Умельцы Великого Устюга / М. П. Лукин. – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1977. – 76 с.

7. *Мунин, А. Н.* Серебряных дел художник: О Е. П. Шильниковском / А. Н. Мунин. – Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1979. – 70 с.

8. *Постникова-Лосева, М. М.* Русские серебряные и золотые ковши / М. М. Постникова-Лосева. – М.: Госкультпросветиздат, 1953. – 60 с.

9. *Она же.* Золотое и серебряное дело XV–XX веков: Территория СССР / М. М. Постникова-Лосева, АН СССР, ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР, Гос. ист. музей. – М.: Наука, 1983. – 375 с.

10. *Она же.* Русская золотая и серебряная скань / М. М. Постникова-Лосева. – М.: Искусство, 1981. – 287 с.

11. *Она же.* Русское черневое искусство / М. М. Постникова-Лосева. – М.: Искусство, 1972. – 143 с.

12. *Она же.* Русское ювелирное искусство, его центры и мастера: XVI–XIX вв. / М. М. Постникова-Лосева, АН СССР, Ин-т истории искусства М-ва культуры СССР, Гос. ист. музей. – М.: Наука, 1974. – 374 с.

13. *Разина, Т. М.* Русская эмаль и скань / Т. М. Разина. – М.: Госместпроиздат, 1961. – 36 с.

14. Ростовские эмали: фотоальбом / Авт. фот.: И. И. Стин, А. В. Фирсов; сост. А. Е. Зайцев. – М.: Планета, 1988. – 22 с.

15. Русская эмаль XII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа: альбом / Авт. вступит. ст. Н. В. Калязина. – Л.: Художник РСФСР, 1987. – 259 с.

16. Русская эмаль XVII – начала XX века = Russian enamels of the XVII–to the early XX century: Из собр. музея им. А. Рублева: Альбом / авт.-сост. И. Верещагина, С. Гнутова; Авт. ст. С. Гнутова. – М.: Пано-рама, 1994. – 303 с.

17. Русские эмали XI–XIX веков: из собраний гос. музеев Моск. Кремля, Гос. ист. музея, Гос. Эрмитажа: фотоальбом / авт. фот. Э. Стейнерт; авт. текста Л. Писарская. – М.: Искусство, 1974. – 239 с.

18. *Медведева, Г.* Русские ювелирные украшения 16 – 20 веков из собрания Государственного Исторического музея / Г. Медведева [и др]; науч. ред. М. М. Постникова-Лосева. – 2-е изд. – М.: Галарт, 1994. – 343 с.

ее декоративностью в русском народном искусстве? Можно ли рассматривать бытовую вещь, покрытую орнаментом, как текст? Как сочетались древние традиции с влияниями моды в народном искусстве?

Вопрос 4

Почему в конце XIX – начале XX века многие русские ученые, меценаты, государственные деятели занимаются собиранием и изучением предметов народного искусства? Расскажите о деятельности Е.Д. Поленовой и Абрамцевских мастерских. Расскажите о мастерских в Талашкино. Какое значение для изучения народного искусства имел труд Федора Григорьевича Солнцева «Древности Российского государства»? Расскажите о деятельности нашего земляка, собирателя народного творчества Ивана Александровича Гольшева. Каких видных советских исследователей народного искусства вы знаете? Кого из современных российских ученых, занимающихся проблемами народного искусства, вы можете назвать?

*Список рекомендуемой литературы**

1. *Амоков, В. Б.* Народные умельцы / В. Б. Амоков. – Ярославль, 1990. – 133 с.

2. *Арбат, Ю. А.* Путешествия за красотой: Рассказы о недавних поездках, полетах, плаваниях, походах по Русскому Северу, о поисках и находках, связанных с неизвестными страницами истории народного искусства нашей Родины / Ю. А. Арбат. – М.: Искусство, 1966. – 184 с.

3. *Он же.* Русская народная роспись по дереву: Новые находки. Систематизация. Современное состояние / Ю. А. Арбат. – М.: Изобраз. искусство, 1970. – 199 с.

4. *Он же.* Светлый Север: Рассказы и очерки о русском Севере, его людях и его народном искусстве / Ю. А. Арбат. – Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние, 1970. – 287 с.

5. Народное искусство. Исследования и материалы / сост. И. Я. Богуславская; Гос. Рус. музей. – СПб., 1995. – 204 с.

6. *Василенко, В. М.* – Русское прикладное искусство: Истоки и становление: I в. до нашей эры – XIII в. нашей эры / В. М. Василенко. – М.: Искусство, 1977. – 464 с.

* Здесь и далее приводится в авторской редакции

7. Рогов, А. П. «Черная роза» / А. П. Рогов. – М.: Современник, 1986. – 317 с.

8. Семенова, Т. С. Народное искусство и его проблемы / Т. С. Семенова. – М.: Сов. художник, 1977. – 240 с.

Тема 2. Русский лубок

План

1. Русский лубок – народная картинка.
2. История русского печатного и рисованного лубка.
3. Сюжеты русского лубка и их использование в народной живописи, вышивке и т. д.
4. Русский лубок в XX веке.

Вопрос 1

Расскажите о происхождении слова «лубок». Какие виды лубка вы знаете? Расскажите о технологии печатного лубка. В чем особенности русского рисованного лубка как промысла старообрядческих общин и монастырей? Насколько был популярен русский лубок, как это отразилось в литературе? Кто были распространителями русского лубка?

Вопрос 2

Когда появились на Руси первые печатные картинки? Почему и когда издавались указы, запрещающие печатать священные изображения (иконы)? Расскажите о гонениях на изготовителей и распространителей лубков за политическую критику. Расскажите о центрах изготовления рисованных лубков и их историческом пути.

Вопрос 3

Какие сюжеты можно встретить в народных картинках? Иллюстрации к каким литературным произведениям (русским и переводным) чаще всего встречаются в русском лубке? Покажите связь русского лубка с песенным и устным народным творчеством. Какую просветитель-

советское время? Назовите известных мастеров ростовской финифти. Как живет промысел в наши дни?

Вопрос 3

Расскажите историю возникновения промысла чернения серебра в Великом Устюге. Какие художественные приемы используют устюжские мастера? Какие сюжеты можно встретить на изделиях фабрики «Северная чернь»? Расскажите об известных мастерах промысла.

Вопрос 4

Когда появился чугунно-литейный промысел в городе Касли? Расскажите о технологии художественного литья чугуна. Какие известные скульпторы сотрудничали с каслинским заводом? Как оценили работу каслинских мастеров на Всемирной выставке в Париже 1900 года?

Вопрос 5

Расскажите о техниках и приемах русского ювелирного дела. Когда появился ювелирный промысел в селе Красном Костромской губернии? Как развивается промысел в наши дни? Расскажите о ювелирном промысле в селе Мстера Вязниковского уезда. Как живет промысел в наши дни?

Список рекомендуемой литературы

1. Гнутова, С. В. Кресты. Иконы. Складни: Медное художественное литье XI – начала XX века: Из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева / С. В. Гнутова. – М.: Интербук-бизнес, 2000. – 135 с.
2. Золотые и серебряные изделия русских мастеров XVIII – начала XX века. – М.: Изобраз. искусство, 1981. – 10 с.
3. Лубина, В. Русские эмали: [экзотика финифти среди привычных предметов] / В. Лубина // Деко. – 2005. – № 2(11). – С. 20 – 21.

10. Полякова, В. Русская матрешка / В. Полякова, Г. Крюков; фототгр. В. Тужикова. – М.: Мозаика, 1995. – 47 с.

11. Ильин, М. А. Русская резная кость: альбом / М. А. Ильин. – М.: Сов. художник, 1960. – 86 с.

12. Холмогорская резьба по кости конца XVII – XX веков: выст. из собр. музеев страны: кат. выст. / Гос. Рус. музей, Арханг. обл. музей изобразит. искусств; сост. Н. В. Тарановская; авт. вступит. ст. И. Н. Уханова. – Л.: ГРМ, 1984. – 104 с.

13. Художественная обработка дерева: сб. материалов науч.-практ. конф. / М-во культуры Рос. Федерации; Гос. республиканский центр русского фольклора. – М., 2003. – 159 с.

Тема 6. Художественная обработка металла

План

1. Технологии художественной обработки металла, известные на Руси.
2. Русское эмальевое дело. Ростовская финифть.
3. Чернение серебра в Великом Устюге.
4. Каслинское чугунное литье.
5. Ювелирные промыслы во Мстере и селе Красное.

Вопрос 1

Какие технологии художественной обработки металлов были развиты на Руси до принятия христианства? Какие технологии были заимствованы из Византии? Какие технологии распространились под влиянием финно-угорских племен? Какие русские народные промыслы художественной обработки металла существуют в наши дни?

Вопрос 2

Расскажите о видах и технологиях эмальерного дела в России. Когда появляется финифтяной промысел в Ростове Великом? Как формировались художественные традиции промысла? Раскройте особенности гризайли в ростовской финифти. Как развивался промысел в

скую роль играли народные картинки? Как использовались сюжеты русского лубка в других видах народного искусства? Приведите примеры.

Вопрос 4

Расскажите о творчестве Ивана Гавриловича Блинова. Как профессиональные художники начала XX века использовали художественный язык русского лубка? Как традиция русского лубка отразилась в книжной графике и агитационном плакате XX века?

Список рекомендуемой литературы

1. Народное искусство. Исследования и материалы / сост. И. Я. Богуславская; Гос. Рус. музей. – СПб., 1995. – 2004 с.

2. Рогов, А. П. «Черная Роза» / А. П. Рогов. – М.: Современник, 1986. – 317 с.

3. Русский рисованный лубок / сост. Е. И. Иткина. – М.: Русская книга, 1992. – 254 с.

4. Семенова, Т. С. Народное искусство и его проблемы / Т. С. Семенова. – М.: Сов. художник, 1977. – 240 с.

Тема 3. Русская керамика. Русское изразцовое искусство

План

1. Технологии обработки и украшения глиняных изделий.
2. История русского изразцового искусства.
3. Керамика Гжели.
4. Керамика Скопина.
5. Особенности глиняных игрушек: дымковской, каргопольской, филимоновской, абашевской, жбанниковской, вырковской и др.

Вопрос 1

Является ли керамика одним из древнейших ремесел на Руси? В каких местах возникали гончарные производства? Расскажите о кера-

мике обварной, чернолощеной, поливной, муравленой, ценинной. Какие приемы используют керамисты для создания формы изделий?

Вопрос 2

Что такое изразец? Когда на Руси стали применять изразцы для украшения архитектурных сооружений и печей? Расскажите о неполивных изразцах. Когда на Руси появляются муравленные изразцы? Расскажите об истории цветных рельефных изразцов. Какую роль в организации их производства играла деятельность патриарха Никона? Что изменилось в изразцовом искусстве в эпоху Петра I? В каких городах было развито производство изразцов?

Вопрос 3

С чем было связано развитие гончарного промысла в Гжели? Какие виды изделий освоили гжельские мастера? Какие этапы можно выделить в становлении промысла? Расскажите о художественных особенностях гжельской керамики, полуфаянса, фаянса и фарфора. Как живет промысел в наши дни?

Вопрос 4

Расскажите о возникновении керамического промысла в Скопине. Как связана керамика Скопина с неорусским стилем в русском искусстве рубежа XIX – XX веков? Какие мастера принесли промыслу известность? В чем художественные особенности керамики Скопина? Как живет промысел в наши дни?

Вопрос 5

Расскажите об истории русской глиняной игрушки. Какие значения имели глиняные фигурки в Древней Руси? Какие центры изготовления глиняных игрушек вы знаете? В чем художественное своеобразие дымковской игрушки? Расскажите о мастере Ульяне Бабиной и особенностях каргопольской игрушки. В чем уникальность филимоновской игрушки? Какие выразительные средства используют мастера абашевской игрушки? Назовите отличительные черты тульской, жбанниковской и вырковской игрушек.

Вопрос 3

Какова история появления кудринской резьбы по дереву? Расскажите о художественных особенностях кудринской плоскорельефной резьбы. Как развивается промысел в наши дни?

Вопрос 4

Какова история косторезного промысла на Руси? Расскажите о приемах и художественных особенностях холмогорской резьбы по кости. Какие художественные стили оказали влияние на холмогорский промысел? Как развивался косторезный промысел в советское время? Что сейчас происходит с промыслом?

Список рекомендуемой литературы

1. Бибикина, И. М. К наследию русских древоделов: Монумен- тально-декоративные резные рельефы XI – XIX столетий / И. М. Бибикина. – М.: Истоки, 1994. – 88 с.
2. Блинов, Г. М. Чудо-кони, чудо-птицы: Рассказы о русской народ- ной игрушке / Г. М. Блинов. – М.: Дет. лит., 1977. – 190 с.
3. Розова, Л. Богородская игрушка и скульптура: альбом / Л. Ро- зова. – М.: Планета, 1970. – 60 с.
4. Валов, А. А. Тобольская резная кость / А. А. Валов. – Сверд- ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. – 199 с.
5. Вишневская, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву / В. М. Вишневская; Науч.-исслед. ин-т. худож. пром-сти Роспромсовета. – М.: КОИЗ, 1956. – 259 с.
6. Крюкова, И. Русская народная резьба по кости / И. Крюкова. – М.: КОИЗ, 1956. – 118 с.
7. Митлянская, Т. Б. Холмогорская резная кость / Т. Б. Метлян- ская. – Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1991. – 97 с.
8. Русская деревянная игрушка / авт. фот. В. А. Павлов; авт. тек- ста Н. В. Тарановская. – Л.: Художник РСФСР, 1968. – 43 с.
9. Баранов, Д. А. Русская изба: Иллюстрир. энцикл. / Д. А. Бара- нов [и др.]; авт. предисл. и науч. ред. И. И. Шангина. – СПб.: Искус- ство-СПБ., 1999. – 375 с.

Тульский художествен. музей, Загор. гос. историко-художественный музей-заповедник; сост. О. В. Круглова. – Тула: б. и., 1971. – 85 с.

14. Хохлома. Фотоальбом / Авт. фот.: Н. Рахманов, А. Шпикалов, С. Зимнох, С. Петров; сост. В. Вишневецкая, Н. Мамаева. – М.: Планета, 1980. – 159 с.

15. *Щекотов, Н.* Русская крестьянская живопись / Н. Щекотов. – М. – Петроград. – 1923. – Вып. 29. – 34 с.

Тема 5. Русская народная пластика

План

1. Резной декор крестьянских изб.
2. Русская деревянная игрушка.
3. Кудринская резьба по дереву.
4. Холмогорская резьба по кости.

Вопрос 1

Какое значение имело декоративное убранство крестьянского дома в Древней Руси? Какие символы заложены в резных орнаментах? Какие виды резьбы по дереву вы знаете? Каковы особенности декоративного убранства северного жилища? Расскажите о городецкой корабельной и домовой резьбе. Как влияли стили профессионального искусства (барокко, рококо, классицизм) на декор крестьянской избы?

Вопрос 2

Расскажите о древних деревянных фигурках славян. Какую роль они выполняли? Расскажите об архангельских деревянных игрушках. В чем особенность городецких деревянных игрушек? Расскажите о федосеевской подвижной деревянной игрушке. Какова история игрушечного промысла в Сергиевом Посаде? Расскажите о богородской деревянной игрушке. Какова история русской Матрешки?

Список рекомендуемой литературы

1. *Богуславская, И. Я.* Дымковская игрушка / И. Я. Богуславская. – Л.: Художник РСФСР, 1988. – 334 с.
2. *Она же.* Русская глиняная игрушка: альбом / И. Я. Богуславская. – Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1975. – 142 с.
3. Гжель: Керамика 18 – 19 вв. Керамика 20 в.: фотоальбом / Авт. фот. Р. З. Озерский; сост. В. М. Логинов; авт. текста Т. И. Дулькина. – М.: Планета, 1982. – 176 с.
4. *Дайн, Г. Л.* Русская игрушка: альбом / Г. Л. Дайн. – М.: Сов. Россия, 1987. – 198 с.
5. *Дулькина, Т. И.* Керамика Гжели XVIII – XX веков / Т. И. Дулькина. – М.: Художник РСФСР, 1988. – 214 с.
6. *Она же.* Русская керамика и стекло 18–19 веков: собр. Гос. ист. музея: альбом / Т. И. Дулькина. – М.: Изобраз. искусство, 1978. – 326 с.
7. Дымковская игрушка: Из собрания Музея нар. искусства и Загор. музея игрушки: фотоальбом. – М.: Планета, 1971. – 87 с.
8. *Дьяконов, Л. В.* Дымковские глиняные, расписные игрушки / Л. В. Дьяконов. – Л.: Художник РСФСР, 1965. – 34 с.
9. Русская керамика XVIII – начала XIX века в собрании Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника: каталог / Загорский историко-художественный музей-заповедник. – М.: Сов. художник, 1976. – 112 с.
10. *Иванов, Д.* Искусство керамики / Д. Иванов; ред. В. А. Никольский. – М.: Госиздат. – 1929. – Вып. 4. – 56 с.
11. Исторический музей. Москва. Из истории русской керамики и стекла XVIII–XIX веков: сб. тр. / Науч. ред. Н. А. Ашарина. – М.: ГИМ, 1986 г. – 88 с.
12. *Маслих, С. А.* Русское изразцовое искусство XV–XIX веков / С. А. Маслих; Гос. н.-и. музей архитектуры им. А. В. Щусева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изобраз. искусство, 1983. – 48 с.
13. Народное гончарство России: Сохранившиеся центры. Пути возрождения: Кат. выст. / М-во культуры СССР, Союз художников СССР; сост. С. Барановская; авт. вступит. ст. С. Ямщиков. – М.: Сов. художник, 1987. – 168 с.
14. *Овсянников, Ю. М.* Солнечные плитки: Рассказы об изразцах / Ю. М. Овсянников. – М.: Сов. художник, 1967. – 207 с.

15. Русская народная керамика: Гжель. Скопин. Дымково / О. С. Попова; Науч.-исслед. ин-т худож. пром-сти Роспромсовета. – М.: КОИЗ, 1957. – 131 с.

Тема 4. Русская народная живопись. Виды росписи по дереву

План

1. Внешнее и внутреннее живописное убранство русских изб.
2. Хохломская роспись.
3. Городецкая роспись.
4. Роспись Полхова-Майдана и Крутца.

Вопрос 1

Расскажите о росписях крестьянских домов на Ваге (Архангельская обл.). Расскажите об истории развития центра росписи на реке Уфтоге. В чем особенности крестьянских росписей в селах бассейна реки Юг? Какая символика характерна для внешней и внутренней росписи изб? Каким цветам отдавали предпочтение крестьяне?

Вопрос 2

Когда появляется хохломская роспись? Почему промысел носит имя Хохлома? В каких селах развивалась роспись? В чем секрет хохломского «золота»? В чем художественные особенности Хохломы? Как развивался промысел в годы советской власти? В чем отличие семеновской и семинской росписей? Назовите известных мастеров Хохломы. Как живет промысел в наши дни?

Вопрос 3

Расскажите историю городецкой росписи. В чем особенность городецких прялок? Как изменялась технология украшения донец? Расскажите о сюжетах и растительных мотивах городецкой росписи. Какой представлялась счастливая жизнь городецким мастерам? Как живет промысел в наши дни?

Вопрос 4

Расскажите историю появления и развития промысла в Полхово-Майдане. Какие изделия производят там на продажу? Раскройте технологию полхово-майданской росписи. В чем своеобразие расписных изделий Полхова-Майдана и Крутца?

Список рекомендуемой литературы

1. Барадулин, В. А. Подсобные художественные промыслы России / В. А. Барадулин. – М.: Россельхозиздат, 1983. – 111 с.
2. Он же. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу / В. А. Барадулин. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 110 с.
3. Бусева-Давыдова, И. Л. Игрушки Крутца / И. Л. Бусева-Давыдова. – М.: Дет. лит. 1991. – 48 с.
4. Василенко, В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII – XX веков / В. М. Василенко. – М.: МГУ, 1960. – 181 с.
5. Русская народная резьба и роспись по дереву / В. М. Вишневская; Науч.-исслед. ин-т худож. пром-сти Роспромсовета. – М.: КОИЗ, 1956. – 259 с.
6. Добрых рук мастерство: Произведения нар. искусства в собрании Гос. Русского музея / сост. И. Богуславская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1981. – 311 с.
7. Емельянова, Т. И. Любовь моя, хохлома / Т. И. Емельянова. – Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1981. – 119 с.
8. Жегалова, С. К. Русская народная живопись / С. К. Жегалова. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.
9. Званцев, М. П. Нижегородские мастера: Рассказы о народном искусстве / М. П. Званцев. – Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1978. – 159 с.
10. Новикова, Е. Е. Семеновский сувенир / Е. Е. Новикова. – Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1987. – 143 с.
11. Просвиркина, С. К. Русская деревянная посуда / С. К. Просвиркина. – М.: Госкультпросветиздат, 1957. – 56 с.
12. Тарановская, Н. В. Русские прялки: альбом / Н. В. Тарановская, Н. В. Мальцев. – Л.: Аврора, 1970. – 110 с.
13. Русские прялки: каталог: выставка из собр. Загорского музея / Упр. культуры Тульского облисполкома, Упр. культуры Моск. облисполкома,