

Российская Академия художеств
Московский Государственный Академический
художественный институт
им. В.И. Сурикова

ЛЕБЕДЕВА В.А.

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ИСКУССТВО

Программа

Методическое пособие

Москва
2 0 1 0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс «Русское народное искусство» является общепрофессиональной дисциплиной для студентов, обучающихся по специальности 052100, «История и теория изобразительного искусства».

Предмет изучения — народное искусство, его художественно — образная структура и специфика; основные традиционные промыслы и центры, ведущие мастера.

Цель курса — познакомить студентов с историей русского народного искусства, показать его исключительную важность и самоценность как художественного феномена.

Задача курса — научить студентов ориентироваться в основных этапах формирования и развития традиции народного искусства и в особенностях его художественно — образной стилистики. Студенты должны **знать** крупнейшие промыслы народного искусства и ведущих его мастеров прошлого и настоящего, научиться **понимать** закономерности развития народного искусства и **владеть** методиками его анализа. Значительная роль отводится умению грамотной атрибуции произведений народного искусства, в первую очередь, на основе их визуальных качеств.

Курс строится на базе лекций, семинарских занятий и посещения музейных коллекций.

Структура курса учитывает видовое и жанровое разнообразие памятников народного искусства и строится по тематическому принципу.

В учебном процессе используются описательный, сравнительный и аналитический методы изучения материала.

Объем дисциплины включает лекции (30 ч.) и самостоятельную работу студентов (30 ч.).

ОБЪЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ	ВСЕГО ЧАСОВ
Общая трудоемкость	30 часов
Лекции, семинары	30 часов
Вид итогового контроля зачет	2

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

N.N.п.п.	РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ	ЛЕКЦИИ
1.	Проблемы изучения русского народного искусства в культурной и научной практике XIX-XX в.в.	6 часов
2.	Народное деревянное зодчество	4 часа
3.	Искусство русской прялки	2 часа
4.	Бытовая утварь и игрушка из дерева	2 часа
5.	Традиционное народное гончарство	4 часа
6.	Художественный металл	2 часа
7.	Кость.	2 часа
8.	Русская лаковая миниатюра	2 часа
9.	Искусство народной печатной картинки (лубок)	2 часа
10.	Русский народный традиционный костюм	4 часа
	Итого	30 часов
СЕМИНАРЫ		
1.	Наука о народном искусстве: этапы становления и пути развития в XX веке.	2 часа
2.	«Глухая» или «корабельная» резьба изб Поволжья	2 часа
3.	Традиционное народное гончарство. Пути возрождения	2 часа
4.	Русская народная деревянная скульптура	2 часа
5.	Народная вышивка: крупнейшие традиционные центры, художественно-образный строй, особенности технологии	2 часа.
6.	Искусство набойки	2 часа.
7.	Наука о народном искусстве в условиях современности	2 часа

Занятия на экспозиции и в фондах ВМДПиНИ.

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА В КУЛЬТУРНОЙ И НАУЧНОЙ ПРАКТИКЕ ХУІІІ – ХХ В.В.

Народное искусство в системе эстетики классицизма. Первый интерес просвещенной России к народному искусству в эпоху романтизма, его особенности. Разные «модели» видения и восприятия народного искусства во второй половине ХІХ — начале ХХ столетия.

«Русские промышленники» и деятельность Строгановского Училища технического рисования в Москве. Н. Аристов. «Промышленность Древней Руси» (СПб., 1866г.).

«Русские меценатские гнезда». Абрамцево и Талашкино как отрицание опыта «промышленников». Закономерность их возникновения в общекультурном европейском пространстве того времени и национальная самобытность этого феномена художественной культуры. Основные направления деятельности представителей «меценатских гнезд» в народном искусстве: собирание и коллекционирование памятников народного искусства, создание новых авторских моделей и их внедрение в кустарное производство, «фольклоризм» в собственном профессиональном творчестве.

Отношение мирискусников к народному искусству; программная стилизация народного искусства в произведениях А.Н.Бенуа.

Адаптация изобразительных принципов народного искусства в творческой практике «Бубнового валета».

Возникновение и формирование науки о народном искусстве в 1920 — е г.г. Н. Щекотов («Русское народное искусство», 1923г.), А. Некрасов («Русское народное искусство» 1924 г.), В. Воронов («Крестьянское искусство», 1924 г.) как основатели науки о народном искусстве. Выделение ими трех основных принципов народного искусства, кардинально отличающих его от искусства профессионального: традиционность; коллективность; декоративность. «Традиция как постепенное накопление» у В. Воронова; традиция как «принятый обычай» у Н. Щекотова; «бессознательная традиция» у А. Некрасова, традиция « как прочно

усвоенное старое» у Л. Оршанского.

Проблема художественного образа в народном искусстве у А. Салтыкова. Интерпретация образа в народном искусстве в духе соцреализма 1950-х гг.

Проблема «отрицания» традиции в народном искусстве и необходимость появления в нем вне­традиционных авторских форм, поставленная М. Ильиным в 1960 — е гг.. М. Ильин. Статья «Традиция, национальность, новаторство».

Новые качества художественного образа в народном искусстве, открытые А. Чекаловым, Г. Островским, Т. Семеновой - «лубочность», максимальное образное содержание при минимализме самой художественной формы, метафоричность образного мышления и т.д.. Понятие «второго фольклора» или «третьей культуры» — городской художественной культуры. Наука о народном искусстве в условиях современности.

Народное деревянное зодчество. Первые музеи народной архитектуры и народного быта в Западной Европе и в России. Музей деревянного зодчества в Кижях, Музей деревянного зодчества в Малых Карелах, музей в Костроме.

Общий стиль народного русского зодчества как стиль «пластической» архитектуры.

Русская крестьянская изба. Происхождение термина. Конструкция русской традиционной избы, ее особенности в регионе Русского Севера. Способы установки деревянного сруба. Основные типы соединения бревен в срубе — в «обло», «в лапу», «в режь». Стропильная и самцовая конструкция крыши. Основные типы русской крестьянской избы — изба «в брус», изба «глаголь», изба типа «кошель», их географический генезис. Появление в конструкции крестьянской избы «пятистенки» как своеобразного прототипа горницы.

Архитектурная резьба. Украшение охлупней, причелин, «полотенц», лобовых досок или «подзоров». Развитие декоративных украшений на примере декорировки окна в крестьянской избе. «Косячатое» окно как наиболее исторически ранняя форма окна.

Появление волокового окна, возникновение «накладного» гребня и более позднее появление наличников.

«Глухая» или «корабельная» резьба изб Поволжья.

Собирание и популяризация произведений «глухой резьбы» в России во второй половине XIX — первой половине XX столетия И. А. Голышев как один из первых исследователей данного типа резьбы («Памятники старинной резьбы по дереву». Мстера, 1876 г.). Изучение этого вопроса в трудах В. Воронова, С. Просвириной, М. Званцева, И. Маковецкого и др.

Географические районы и время исторической жизни «глухой» резьбы.

Материалы и инструменты, технологический процесс создания. Основные мотивы изображения в «корабельной» резьбе — орнаментальные, «сирины» и «сирены», антропоморфные (пилястры дома Мохова в селе Никола Погост. 1866 г.) и возможные стилистические первоисточники их появления.

Изменение стиля «глухой резьбы» от ранних памятников, датированных 1825 годом (Фризовая доска из дер. Сельцо Городецкого района Горьковской области. ГРМ) к началу двадцатого столетия. Круг мастеров — Веденей Петухов, Степан Удалов, Михаил Малышев и др.

Особенности интерьера русской избы и его семантика.

Домовая роспись изб Русского Севера. Росписи крестьянских домов на Ваге. Мотивы, образы, особенности художественного стиля. Народная роспись крестьянских жилых изб Урала. Образы, особенности их стилистической трактовки.

Основные принципы застройки русской деревни — свободная застройка как исторически наиболее ранний тип застройки, линейно — рядовая застройка и ее разные варианты (однорядная, двухрядная), радиально — круговая. Основные хозяйственные постройки — амбар, овин, мельницы (шатровки и столбовки).

ИСКУССТВО РУССКОЙ ПРЯЛКИ.

Известные археологические образцы традиционных прялок (Вологодская область, р. Модлонь; новгородские лопаты и донца XI

— ХУ в.в.).

Конструкция прялки — донце, ножка, лопата (или «лопаска», «лопасть»). Основные конструктивные типы прялок — цельные, двух — и — трехсоставные.

Материалы для создания прялок; основные способы их ornamentации (рельефная резьба; контурная резьба, резьба «скобчатая» с инкрустированием, трехгранно — выемчатая резьба, роспись).

Основные семь типов русских народных прялок, выделенные В. Вороновым.

Ярославский тип прялок. Материалы, отличительные черты конструкции, характерный декор. Ранний образец ярославского типа прялок, датированный (по В. Воронову) 1797 годом. Прялки — башенки и прялки — терем из коллекции ГРМ (XIX век).

Ярославско — костромской тип прялок. Материалы, отличительные черты конструкции, характерный декор. Ранний образец ярославско - костромского типа прялок, датированный (по В. Воронову) 1798 годом.

Вологодский тип прялок. Материалы, отличительные черты конструкции, характерный декор. Основные способы декорирования — трехгранно-выемчатая резьба, роспись, трехгранно-выемчатая резьба с росписью и раскраской. Прялки из собрания ГРМ (XIX век).

Северодвинские прялки. Расширение и уточнение понятия «северодвинские» прялки в 1950 — 1960 — е гг., включение в него пермогорских, ракульских, борецких, пучужских и нижнетоемских прялок. Основные мотивы живописной росписи прялок, стилистическая их близость к искусству древнерусской рукописной миниатюры и к иконным «клеймам». Характер росписи, композиционные и колористические особенности. Круг мастеров пермогорской росписи — Я. И. Ярыгин, А. И. Хрипунов и Д.А.Хрипуновы. Прялка 1911 года (коллекция ГРМ) мастера Хрипунова Д. А. (род. 1880 г. — ?) Историческое время жизни ракульских прялок. Основные мотивы росписи и ее характер, композиционные и колористические особенности. Династия семьи

Витязевых. Творчество Дмитрия Федоровича Витязева. Прялки конца XIX — начала XX в.в. из собрания ГРМ. Борецкие, пучужские, нижнетоемские прялки. Основные мотивы росписи и ее характер, композиционные и колористические особенности. Мастер Анисимов Е. С. (1865 — 1936 г.г.). Прялка. (1927 год. Коллекция ГРМ). Мастер Кузнецов Ф.Ф.(1884 — 1957 г.г.). Прялка.(Конец XIX века. Коллекция ГРМ). Мастер Чистикова М. И. Прялка. (Коллекция ГРМ).

Мезенские прялки. Основные мотивы росписи и ее характер, композиционные и колористические особенности.

Прялки Кенозера(бывшая Олонецкая губерния). Материалы, отличительные черты конструкции, характерный декор.

Поморский тип прялок. Материалы, отличительные черты конструкции, характерный декор.

Карельский тип прялок. Материалы, отличительные черты конструкции, характерный декор.

Городецкая роспись донцов, влияние народного лубка. Орнаментальные и сюжетные мотивы, художественный стиль. Мастера городецкой росписи — А.В. Мельников, И.А. Мазин («Вожак с медведем», ГРМ), П. Д. Колесов.

БЫТОВАЯ УТВАРЬ И ИГРУШКА ИЗ ДЕРЕВА.

Бытовая токарная посуда из дерева, «долбленки» и «точенки».

Резьба пряничных досок. Материалы для досок. Пять типов пряничных досок, выделенные В. Вороновым.

Фигурные пряничные доски, объяснение их названия. Иконография мотивов. Использование приема мелкоузорной резьбы, сочетание резной детализации и обобщенно — целостного образа.

Штучные пряничные доски. Основные орнаментальные мотивы. **«Наборные» пряничные доски.** Характерные формы и численность «наборов», иконографические мотивы. «Разгони».

Почетные пряничные доски, время их появления. Основные

виды почетных пряничных досок — «орленые», хоромные, сложноузорные.

Более поздний исторический тип пряничных досок — **городские пряничные доски**. Формы и мотивы. Резьба набойных досок.

Малая пластика (традиционная народная игрушка) из дерева. Археологические образцы из Старой Ладogi IX-XII в.в. Исторические упоминания о формах малой пластики из дерева, созданных мастерами Оружейной палаты в XVII столетии.

Крупнейшие географические «очаги» в создании малых форм деревянной скульптуры — регион Русского Севера, Поволжье, Московская губерния.

Образный «пантеон» малой пластики из дерева и художественно — стилистические его модификации на протяжении XIX — начала XX столетия.

Пластика Русского Севера — куклы «панки», кони — «колоды», щепные птицы. Солярная и обережная символика древних образов. Особенности пластической формы народной пластики — монолитность, монументальность, тектоничность, замкнутость лаконичность формы. Примеры — Кукла — «панка».(XIX век. Онежский полуостров, Архангельская губ. Государственный музей этнографии). Кукла «панка».(Конец XIX века. Онежский полуостров, Архангельская губ. ГРМ). Конь в санях. (XIX век. Печорский уезд, Архангельской губ. Государственный музей этнографии). Конь — каталка.(Конец XIX века. Кирилловский уезд, Новгородская губ. ГРМ.). Конные повозки на колесах Владимирской губ., образы всадников на конях Нижегородской губ. и др.

Сергиевский промысел резной деревянной игрушки. Сергиев Посад как «русский Нюрнберг». История возникновения сергиевской пластики и связь ее с искусством древнерусской резьбы. Мастерская местного инокa Амвросия. Первое упоминание о промысле деревянной резьбы при Троице — Сергиевом монастыре 1787 года. Ранние, сохранившиеся до настоящего времени, образцы сергиевской пластики конца XVIII — начала XIX в.в. Иконография

«дам» и «гусаров». Конструктивные особенности пластической формы (принцип трехгранника, маховая резьба), способ нанесения и закрепления красочного слоя (левкас и олифа), колористическая гамма и орнаментика. Формально — стилистическое и художественно — образное влияние на сергиевскую пластику указанного времени древнерусской иконописи и скульптуры, искусства фарфора, классицизма и романтизма, городской фольклорной культуры. Изменения художественного стиля сергиевской пластики на протяжении XIX столетия. Расширение ее тематического диапазона («китайская» мелочь, «ведучки», «кормилицы», «повойницы», архитектурная игрушка; малая пластика из папье — маше, генетически связанная с традициями деревянной игрушки.), изменения формального языка (динамичность, ассиметрия, большая условность).

Земский период в судьбах традиционной сергиевской пластики и опыт работы Н. Д. Бартрама с сергиевскими кустарями. Оценка «земского периода» в современной научной литературе о народном искусстве.

Богородская пластика, ее связь с традиционной сергиевской игрушкой. Творчество Н. А. Зинина. Крестьянин с барашком. (Вторая половина XIX века. ГРМ.). Музыканты. (Вторая половина XIX века). Искусство П. Ф. Барденков. Косцы. (Вторая половина XIX века. ГРМ.)

«Первая артель», организованная в 1913 году. Проблематика советской богородской пластики.

Традиция в народном искусстве и возможные пути ее возрождения на примере творчества современного художника А. Варганова.

ТРАДИЦИОННОЕ НАРОДНОЕ ГОНЧАРСТВО.

Основные принципы создания керамики в народном искусстве — «от руки» и на гончарном круге.

Способы декорирования керамики в традиционном искусстве — ангоб, свинцовые прозрачные и оловянные непрозрачные поливы, дымление, лощение.

Керамика «зарубинецкой» культуры. Керамика «черняховской» культуры. Керамика «киевского» периода русской истории.

Керамика Гончарной Слободы и Зарядья в Москве XIV- XVIII в.в. (подсвечники с круглой «плошкой», шандалы, кувшины, формы малой пластики в виде свистулек).

Крупнейшие центры гончарного производства в России в XIX столетии.

Стиль керамической пластики слободы «Большие Гончары» под Тулой. Лепка пластической формы и технология нанесения красочного слоя, особенности орнаментики.

Дымковская пластика. История ее возникновения, связанная во многом с местным праздником Свистуны или Свистопляски. Ранние примеры «дымки» начала XIX столетия. Появление скульптурных фигуративных форм «баронь» и «ковалеров». Особенности лепки пластической формы, технология нанесения красочного слоя и сусального золота, отличительные качества колорита и орнаментики. Искусство А. А. Мезриной. Новые черты в традиционном искусстве дымковской пластики начала XX столетия — яркая открытая полихромия. Проблематика советской «Дымки».

Керамика дер. Филимоново Одоевского района Тульской губернии. Истоки возникновения малой пластики из глины, первые датированные ее образцы. Мир образов филимоновской пластики — свистульки «солдаты», свистульки «дамы», свистульки анималистика (например, каноническая форма — «медведь держит зеркало»). Особенности лепки пластической формы, технология нанесения красочного слоя, отличительные качества колорита и орнаментики.

Липецкая (романовская) поливная игрушка. Истоки ее появления, техника изготовления, стилистическая динамика, образный строй. Творчество ведущих мастеров. И. П. Митин.

Малая пластика Русского Севера на примере каргопольской игрушки. Творчество И. Дружинина. Новая жизнь традиции каргопольской пластики в искусстве У. Бабкиной. Гончарный цех

«Беломорские» узоры. Династия Шевелевых.

Малая пластика Вельска (Сомова). Истоки вельского промысла и его активное развитие на протяжении второй половины XIX столетия. Типология форм. Возрождение сомовской пластики в творчестве мастеров В.В. и А.В. Житнухиных. Современные художники Сомова — С.С.Клыков.

Череповецкое гончарство и игрушка. Малая пластика из с. Ерга. Возрождение ее в 1960 — е гг. Ю.Н. Легков. Современное состояние малой пластики из Череповца (С. Феньвеши, С. Лопатенко, А. Зварич).

Возникновение новых центров глиняной пластики в России в 1970 — 1980 — е гг.

Деревня Александрово — Прасковинка Сапожковского района Рязанской области (малая пластика Тимофея Кондрашова, «улютки» и «дамы» Анны Силкиной).

Деревня Плешково Орловской области. Мир образов народного художника Ольги Малютиной (1885 — 1974 г.г.).

Село Кожля Курской области. Пластика Валентины Ковкиной. Керамика Ольги Дериглазовой.

Деревня Хлуднево Калужской области. Особенности стилистики малых скульптурных форм из глины Аграфены Трифоновой.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ.

Медное литье Урала XVIII века и его бытование в русской художественной культуре. Крупнейшие музейные собрания в этой области. Рудопромышленный приказ и его деятельность. Екатеринбургский завод, частные заводы Н. и А. Демидовых, Осокиных, Турчанинова. Маркировка медной посуды (клеймо заводское, монограмма, клеймо досмотрщика, годовое клеймо). Типология предметов уральской меди (посуда для напитков, столовая, дорожная и мерная; декоративные предметы). Динамика стиля от барокко к классицизму, теснейшая связь с народным искусством.

КОСТЬ .

Материалы (слоновая, мамонтовая, моржевая, цевка) , техники резьбы по кости (объемная, ажурная, рельефная) и способы ее декорирования (гравировка). Крупнейшие народные промыслы резьбы по кости.

Холмогоры. Истоки промысла, основные виды художественной продукции XVIII-XIX в.в. Стилистика изделий, основные мотивы орнаментации («глазковый орнамент»). Динамика стиля. Холмогорская резьба в советский период.

Тобольск. Возникновение промысла и его развитие на протяжении XIX века. Особенности стиля объемной скульптурной резьбы (цельномассивность, лаконизм художественной формы). Усиление натуралистического начала в скульптурных композициях 1930 — 1950 — х гг.

Хотьковская резьба по кости советского периода. Материалы и способы ее обработки, стилистическая связь с абрамцево — кудринской резьбой.

РУССКАЯ ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА.

Понятие «лаки», «лаковая миниатюра». История появления и развития лаков в странах Дальнего Востока и Западной Европы.

Федоскинские лаки как образец первых лаков в России. Фабрика купца Коробова в Федоскино. Лаковые козырьки для русской армии и табакерки. Способы украшения «коробовских» табакерок. «Лукутинский» период в истории Федоскино. Продукция уникальная и «рядская». Табакерки как основной тип изделий. Материал (папье — маше) для федоскинских лаков; техника и технология нанесения масляной живописи. Основной круг мотивов — орнаментальные и изобразительные (портрет, пейзаж, бытовой жанр) и их основные стилистические источники. «Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутиных». Проблематика советского Федоскина на примере традиционного изобразительного мотива «тройки» («тройки» Н.П. Цыбина и И.С. Семенова 1930 — х гг.; А.А. Кругликова , 1940 — е гг.; М.С. Чижова , 1960 — 1970 — е гг.,

А.В.Корчагина, 1990 — е.г.г.).

Палехская лаковая миниатюра. Время ее возникновения, источники. Материал (папье-маше); техника и технология нанесения темперного красочного слоя. И. Голиков как классик палехской лаковой миниатюры 1920 — 1930 — х г.г. «Тройки», «охоты», «битвы» И. Голикова. Бытовой повествовательный стиль росписей И. Маркичева. «Жнитво» (1932 г.). «Возвращение с охоты» (1933 г.).

Лаковая миниатюра Мстеры, стилистические отличия ее от Палеха. Мстерская артель лаковой живописи «Пролетарское искусство». Творчество Н. Клыкова.

Жостово как крупнейший центр русской лаковой миниатюры Московской губернии. Мастерская Осипа Филипповича Вишнякова. Клейма мастерских Вишняковых. Типология предметов(подносы). Материалы (папье-маше, жель), техника и технология нанесения красочного слоя (многослойная живопись с лессировками). Формирование стиля жостовской росписи к 1870 — 1880 — м г.г. Две стилистические линии в ее развитии— влияние профессионального искусства (ботанические атласы, русская натюрмортная живопись) и влияние народного искусства. Основные мотивы жостовской росписи.

Возникновение лаковой миниатюры **Хохломы** на основе традиционного в здешних местах ложкарного дела. Материалы (дерево), техника и технология нанесения красочного слоя. Краснофонная и желтофонная Хохлома. Орнаментальные мотивы ранней Хохломы («геометрический» стиль). Появление растительных мотивов («кривульки», «кудрина») в эпоху модерна. Лаковая миниатюра Хохломы в советский период русской истории. Творчество Ф. Бедина.

ИСКУССТВО НАРОДНОЙ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНКИ (ЛУБОК).

История изучения народного лубка в культурной практике XIX века. М. Макаров, И. Снегирев, Д. А. Ровинский. Происхождение и различные трактовки самого термина «лубок».

Среда бытования народного лубка. Влияние его на русскую

художественную культуру XIX — первой половины XX столетия («рацеи» П. Федотова, «Бубновый валет», Окна сатиры РОСТА и др.).

Стилистические особенности народной гравированной картинки. Материалы и технология в ее создании.

Появление первых народных церковных лубков в типографии Киево — Печерской Лавры. Памва Берында и Леонтий Земка как первые мастера лубка. Библия монаха Илии.

Москва как крупнейший центр народной гравированной картинки в XVIII в. Библия и «Апокалипсис» Василия Кореня.

Появление первых светских лубков в начале XVIII века. Основные тематические комплексы народного лубка «петровского» времени. Сатирический лубок — «Кот казанский», «Баба Яга едет с крокодилом драться», «Как мыши кота хоронили». Героический лубок. «Славное побоище царя Александра Македонского с царем Пором». Народная картинка как живой отклик на события современной действительности. «Цирюльник хочет раскольникову бороду стричь». «Муж лапти плетет, а жена нити прядет». Художественно — образная их стилистика.

Появление новых образов в народном лубке в эпоху барокко. Влияние на народный лубок городской фольклорной культуры. Развитие жанра видового лубка во второй половине XVIII столетия. Художественно — образная стилистика.

Русский народный традиционный костюм. Крупнейшие музейные собрания русского костюма. Основные комплексы русской традиционной одежды — сарафанный и поневный.

Географические районы распространения сарафанного типа одежды, среда ее бытования, ее ранние известные и сохранившиеся формы. Сарафан — как символ русской национальной одежды (М. Шибанов. «Праздненство свадебного сговора». Бытовой жанр А. Г. Венецианова). Составные части сарафанного комплекса одежды (сарафан, рубаха, пояс, передник). Ткани и элементы декоративного украшения. «Епанечка» (различные типы) и «душегрея» («телогрея», «шугай») как разновидности верхней женской короткой летней и зимней одежды. Основные типы головных уборов, служившие органичным дополнением и завершением сарафанного

комплекса одежды (кокошник, «пчелок с хлобыстнем», «повязка», венец и др). Декоративное убранство головных уборов.

Географические районы распространения поневого комплекса одежды, среда ее бытования, ее ранние известные и сохранившиеся формы. Составные части поневого комплекса - понева, рубаха, пояс, передник «запон», нагрудник. Типологические разновидности поневы — «понева с подтыком» или «кульком», «понева с прошвой», понева «простушка» и др. Ткани и элементы декоративного украшения. Основные типы головных уборов поневого комплекса одежды («сорока», «повойник с позатыльником» и др.). Женский костюм «парочка» второй половины XIX столетия как образец влияния на традиционный крестьянский костюм искусства города.

Традиционный русский мужской костюм, его составные части (рубаха — косоворотка, штаны и картуз).

Русские набивные ткани, среда бытования. Крупнейшие центры по созданию набоек по ситцу. С. Иваново Шуйского уезда Владимирской губернии, фабрика Барановых в с. Карабаново Александровского уезда Владимирской губ., Прохоровская Трехгорная мануфактура в Москве.

Павлов Посад как главный центр производства шелковых и шерстяных набивных тканей. Орнаментация («турецкий огурец»), колорит, технология производства, произведения.

Тверская набойка.

Кружево Вологды, Ельца и Белева (Тульской губернии). Технология, орнаментальные мотивы, основной круг произведений. Искусство вышивки на примере произведений Тверской губернии. Семантика, иконография, художественные приемы (сквозная строчка, «косая стежка», «поддевчатый шов», гладь и др.). Колорит тверской вышивки, композиционное ее построение. Свадебные полотенца из Бежецка, Ржева, Осташкова, Вышнего Волочка, Весьегонска и др.

Архангельская вышивка.

Вышивка Вологды и Ярославля. Новгородская и псковская народная вышивка.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Общие проблемы народного искусства.

- Богуславская И. Я. Русское народное искусство. Л., 1968.
- Богуславская И.Я. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея. Л., 1984.
- Василенко В. М. Народное искусство. М., 1974.
- Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. М., 1973.
- Ильин М.А. Исследования и очерки. М., 1976.
- Ильин М. А. Русское народное искусство. М., 1959.
- Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебряного века. М., 2008.
- Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. М., 1983.
- Разина Т.М. Русское народное творчество. Проблемы декоративного искусства. М., 1970.
- Разина Т.М. О профессионализме народного искусства. М., 1985.

Народное деревянное зодчество.

- Барадудин В. А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной дом. Л., 1988.
- Голышев И.А. Памятники старинной резьбы по дереву. Мстера, 1876.
- Жегалова С. Русская деревянная резьба 19 века. 1957.
- Званцев М. П. Нижегородская резьба. М., 1969.
- Мильчик М. И. Росписи крестьянских домов на Ваге: традиции и новации. . В кн.: Народное искусство. Исследования и материалы. Сборник статей. К 100 — летию Государственного Русского музея. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. Гражданское зодчество. М., 1983.
- Пермиловская А. Б. Крестьянский дом в русской культуре Русского Севера (19 — начала 20 века). Архангельск, 2005.

Искусство русской прялки.

- Аверина В.И. Городецкая резьба и роспись на предметах крестьянского ремесла и домашней утвари. Горький, 1957.

- Бакушинский А. В. Росписи Городца и Хохломы. В кн.: Народное искусство СССР в художественных промыслах. Т.1. М. —Л., 1940.
- Бобринский А.А. Народные русские деревянные изделия, 2 — е изд. М., 1913, вып. I, VII, IX, XI.
- Большева К.А. Крестьянская живопись Заонежья. — В сб.: «Искусство Севера. Заонежье». Л., 1927.
- Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII — XX в.в. М., 1960.
- Вишневская В.М. Свободные кистевые росписи. В сб.: Русское народное искусство Севера. Л., 1968.
- Воронов В. Крестьянское искусство. М., 1924.
- Жегалова С.К. Художественные прялки В кн.: Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. М., 1967.
- Жегалова С.К. Северодвинская роспись по дереву. В сб.: Русское художественное дерево. М., 1983.
- Емельянова Т.И. Сложение стилистических особенностей городецкой росписи на прялках. В кн.: Сообщения ГРМ, вып. II. М., 1976.
- Емельянова Т. И. Городецкая роспись на прялках. Мотивы и художественные приемы. В сб. Народное искусство. Исследования и материалы. Сборник статей. К 100 — летию ГРМ.
- Круглова О. В. Народная роспись Северной Двины. М., 1987.
- Лебедева Н.И. Прядение и ткачество восточных славян. — В кн.: «Восточнославянский этнографический сборник», т. XXXI. М., 1956.
- Некрасова М.А. Истоки городецкой росписи и ее художественный стиль. В кн.: Русское искусство XVIII в. М., 1973.
- Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. М., 1934.
- Тарановская Н. В., Мальцев Н.В. Русские прялки. Л., 1970.
- Урюпина М.Д. О некоторых технико — технологических особенностях росписи по дереву предметов крестьянского обихода на Северной Двине. В сб. Народное искусство. Исследования и материалы. Сборник статей. К 100 — летию ГРМ.

Бытовая утварь и игрушка из дерева.

Бартрам Н.Д. Игрушка. Ее история и значение. Сборник статей. М.,

1912.

Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. М., 1981.

Евдокимов И. Русская игрушка. М., 1925.

Каменская М. Н. Русская народная деревянная скульптура. Л., 1948.

Просвиркина С.К. Русская деревянная посуда. М., 1955.

Рейнсон — Правдин А. Н. Русская народная скульптура из дерева. М., 1958.

Розова Л. Выставка богородского искусства резьбы по дереву. Каталог. М., 1965.

Семенова Т.С. Художники Полховского Майдана и Крутца. Об одном художественном промысле. М., 1972.

Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. М. — Л., 1934.

Тарановская Н. Русская деревянная игрушка.

Церетели Н. Русская крестьянская игрушка. 1933.

Чекалов А. Плотницкая игрушка. — «Декоративное искусство СССР», номер 8. М., 1961.

Чекалов А. К. Народная деревянная скульптура русского Севера. М., 1974.

Якубовская М. Игрушка Горьковского края. 1934.

Традиционное народное гончарство.

Бенуа А. Н. Русские народные игрушки. СПб., 1905.

Богуславская И. Русская глиняная игрушка. Л., 1975.

Богуславская И. Я. Дымковская игрушка. Л., 1988.

Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М., 1981.

Динцес Л. А. Русская глиняная игрушка. М. — Л., 1936.

Дурасов Г.П. Каргополье. Художественные сокровища. Альбом. М., 1984.

Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка. Л., 1986.

Евдокимов И. Русская игрушка. М., 1925.

Салтыков А. Б. Русская народная керамика. М., 1960.

Традиционная глиняная игрушка Русского Севера. Авт. — сост. А. Кулешов. М., 2009.

Хохлова Е.Н. Керамическая игрушка. Сборник трудов НИИХП,

вып. I. М., 1962.

Фрумкин А. Народное гончарство России. Сохранившиеся центры и пути возрождения. Каталог выставки. М., 1987.

Художественный металл.

Петрова Л. «Медный век России. Художественная медь Урала 1730 — 1770. Каталог — определитель. М., 2004.

Кость.

Ильин М. Русская резная кость. М., 1960.

Крюкова И. Русская народная резьба по кости. М., 1956.

Уханова И.Н. Русская художественная резная кость XVIII- начала XIX в. в собрании Эрмитажа. Л., 1960.

Холмогорская резьба по кости конца XVIII — XX веков. Каталог выставки. Л., 1984.

Русская лаковая миниатюра.

Бакушинский А. В. Исследования и статьи. Избранные искусствоведческие труды. М., 1981.

Богуславская И., Графов Б.. Искусство Жостова. Л., 1979.

Василенко В.М. Искусство Хохломы. М., 1959.

Вишневская В. Хохлома. М., 1980.

Вишневская В., Мамаева Н. Хохлома. М., 1980.

Жегалова С. Росписи Хохломы. М., 1991.

Крестовская Н.О. Клейма мастеров Вишняковых в собрании Русского Музея. В сб.: Народное искусство. Исследования и материалы. Сборник статей к 100 — летию Государственного Русского музея.

Некрасова М.А. Русская лаковая миниатюра. Альбом — антология. М., 1994.

Романова И., Крапивина И. Искусство Жостова. М., 1987.

Русский народный лубок.

Балдина О. Русские народные картинки. М., б.года.

Овсянников Ю. Лубок. Русские народные картинки. Альбом. М., 1968.

Традиционный народный костюм.

Арсеньева Е.В. Старинные узорные ткани России XVI — начала XX века. Из фондов ГИМа. М., 1999.

Богуславская И. Я. Русская народная вышивка. М., 1972.

Давыдова С.А. Очерк кружевной промышленности в России. Тульская губерния. В кн.: Кустарная промышленность России. Женские промыслы. СПб., 1913.

Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы. СПб., 1892.

Ефимова Л. Русский народный костюм. ГИМ. М., 1989.

Калмыкова Л. Э. Мастера тверской набойки. В кн.: Народное искусство. Исследования и материалы. Сборник статей. К 100 — летию Государственного Русского музея.

Калмыкова Л. Э. Народная вышивка Тверской земли. Вторая половина XVIII — начало XX в. Из собрания Загорского государственного историко — художественного музея — заповедника. Л., 1981.

Мерцалова М.Н. Поэзия русского костюма. М., 1975.

Молотова Л.Н., Соснина Н.Н. Русский народный костюм из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. Л., 1984.

Работнова И.П. Русское народное кружево. М., 1956.

Работнова И. П. Русская народная одежда. М., 1964.

Сорокина М.А. О белевском кружеве XIX века. В сб.: Народное искусство. Исследования и материалы. Сборник статей. К 100 — летию Государственного Русского музея.

Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. Л., 1986.

Яковлева В.Я. Архангельская вышивка. М., 1954.

Яковлева В.Я. Вологодская и ярославская вышивка. М., 1955.

Яковлева В.Я. Новгородская и псковская народная вышивка. М., 1955.

Яковлева В.Я. Калининская вышивка. М., 1955.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

1. Наука о народном искусстве 1920 — х г.г. Н. Щекотов, В. Воронов, А. Некрасов о народном искусстве.
2. Развитие науки о народном искусстве в 1970 — 1980 — е г.г. Работы А. Чекалова, Г. Островского, Т.Семеновой.
3. Семантика интерьера русской традиционной избы. Домовая роспись изб Русского Севера.
4. Основные типы русских прялок, особенности их художественно — образного строя.
5. Русское гончарство: малая пластика Дымки.
6. Современная лаковая миниатюра.
7. Сарафанный и поневный комплексы одежды.
8. Народная печатная картинка XVIII века.

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

1. «Глухая» или «корабельная» резьба изб Поволжья.
2. Традиционное народное гончарство: пути возрождения.
3. Русская народная деревянная скульптура.
4. Народная вышивка: крупнейшие традиционные центры, художественно — образный строй, особенности технологии.
5. Искусство набойки.
6. Холмогорская резьба по кости конца XVII — XVIII в.в.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ.

1. Абрамцево и Талашкино: основные направления деятельности в области народного искусства.
2. Деревянное зодчество Русского Севера.
3. Классификация русских прялок по В.Воронову: основные типы, особенности художественно — образного строя.
4. Пряничные доски.
5. Сергиевский промысел резной деревянной игрушки.
6. Дымковская пластика. Малая пластика Филимоново.
7. Глиняная пластика в России 1970 — 1980 — х г.г.

8. Лаковая миниатюра Жостова.
9. Особенности стиля палехской лаковой миниатюры.
10. Федоскино: основные этапы исторического развития, особенности художественного стиля.
11. Русский лубок: история появления, развития, основные тематические комплексы, особенности художественного стиля.
12. Основные типы русской традиционной одежды: географические районы их распространения, среда бытования, особенности конструкции и художественно — образного строя.
13. Русские набивные ткани. Павлов Посад как крупнейший центр производства набивных тканей.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ.

1. Опыт интерпретации народного искусства в художественной практике мирискусников и художников «Бубнового валета».
2. Традиция в народном искусстве и возможные пути ее возрождения.
3. Проблема художественного образа в народном искусстве.
4. Традиционное народное искусство в условиях современности.